

AGOSTO DE 2002

TEBEO ESPAÑOL 1977 - 2002

JAN

BANDA DISEÑADA

OSCAR

INVENTOS DEL TBO

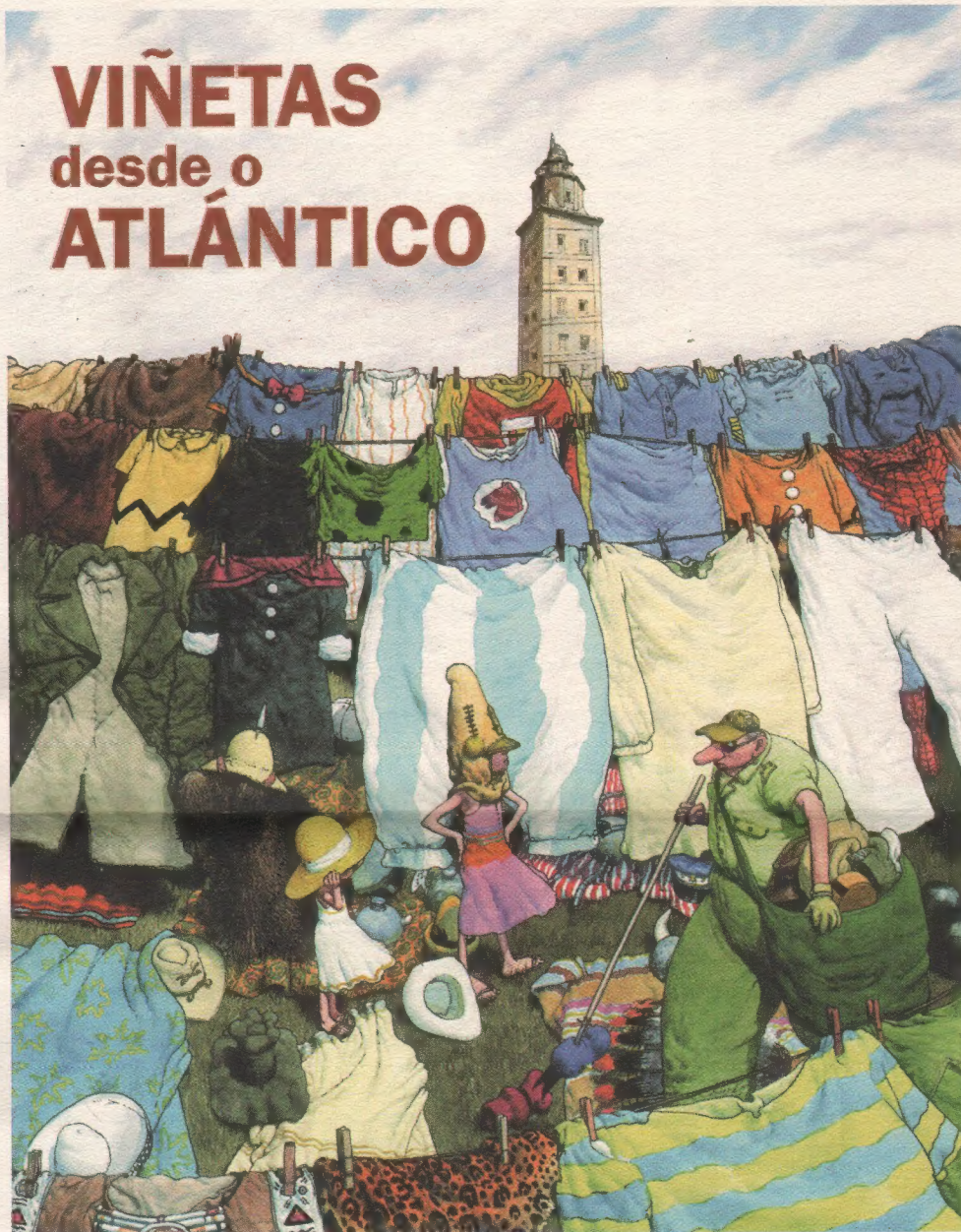
LA CORUÑA

2.002!

- 1 PRIMERA PÁGINA ¿hacia dónde vamos?
- 2 TEBEO ESPAÑOL 19977 - 2002 haciendo memoria
- 8 JAN pasa revista a su familia de personajes
- 10 BANDA DESEÑADA el comic gallego con nombre propio
- 12 OSCAR el ojo crítico
- 14 LOS INVENTOS DEL TBO no tan vistos como dicen

Cada vez que ponemos la primera piedra para una nueva edición de La Guía del Cómic tenemos una idea aproximada de lo que queremos, pero son extraordinarios el desconcierto y la sorpresa que nos inundan cuando vamos definiendo contenidos y los proponemos, recibimos los textos e imágenes y avanzamos en el diseño de cada una de las páginas. Alegre desconcierto y simpática sorpresa porque después de algunos años en esto seguimos encontrando una respuesta entusiasta y un trabajo que siempre rebasa las expectativas. Nuestros colaboradores exudan un amor al cómic cuya mejor forma de expresión son los papeles que sostienes. Y el resultado una vez que cerramos la edición siempre difiere de lo que se planeó. Nos estamos acostumbrando a ello, al fin y al cabo, el objetivo es estar lo más cerca posible de la actualidad del medio y de los contenidos e intereses del evento al cual dedicamos la revista. Si esto último es siempre difícil, este verano, lo ha sido un poco más: es la primera vez que editamos un número dedicado a Viñetas Desde O Atlántico y además este año parece que los coruñeses se enfrentan a una convocatoria "de transición". En este quinto año la Estación Marítima, sede habitual, todavía no ha renacido de sus cenizas y las exposiciones deben ser menos ambiciosas en tamaño. El prescindir de invitados internacionales y el retraso en el arranque de la organización son otras de las pistas para pensar que ha costado mantener el proyecto este año. Pero, el Salón de Cómic de Coruña se celebra, la relación de exposiciones, la lista de autores autóctonos son mucho más que muy interesantes y La Guía del Cómic se estrena en su edición coruñesa con la intención de apoyar —que siempre hace falta— a uno de los más importantes eventos dedicados a la historieta de nuestro país. ¿Necesitas algún otro motivo para venir?

FESTIVAL DA BANDA DESEÑADA • FESTIVAL DE LA HISTORIETA • COMIC FESTIVAL

Ayuntamiento de La Coruña
Concello de A Coruña

A CORUÑA, 19 - 25 AGOSTO 2002
AUGUST 2002

Roy Of The Rovers ha sido una de las más destacadas series en ese subgénero que es el cómic deportivo. Desde 1954 hasta 1983 como tira y de 1976 a 1993 como "comic-book" las historias de Roy Race lider de los Manchester Rovers han tenido en vilo a un montón de chavales. Ahora, con motivo del pasado mundial de fútbol, La marca Adidas rescata para su promoción una serie de historietas sobre Chile 62 dibujadas por Paul Trevillion y David Sque, dos de los principales dibujantes de la serie. Un pequeño tebeo gratuito, encartado en revistas de tendencias, que nos hace preguntarnos si los creativos publicitarios de media Europa siguen viendo el cómic como un valor por el que apostar o como mero vehículo para la nostalgia.

LAGUÍADEL

WWW.LAGUIADELCOMIC.COM

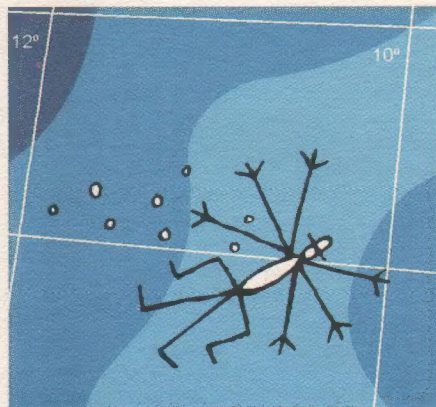
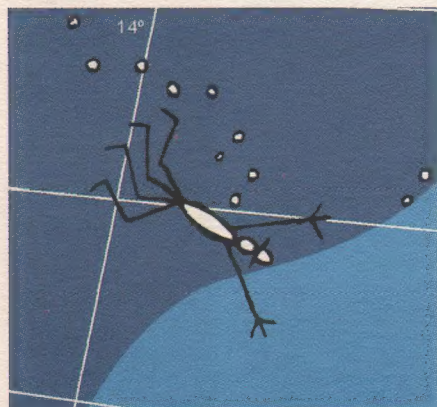
AGOSTO DE 2002

GRATUITA

La Guía del cómic no se hace necesariamente responsable de la opinión de sus redactores y colaboradores. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación sin la autorización escrita de los propietarios del copyright.

TRANS-EUROPE EXPRESS POR CALPURNIO

Calpurnio
El nombre de Calpurnio ha quedado irremisiblemente ligado al de su principal creación, Cutillas, un personaje a la altura de los grandes iconos de nuestro tebeo. Convertido en fenómeno de masas a raíz de la publicación de sus aventuras en *El País de las Tentaciones*, Cutillas ha sido la demostración empírica de que detrás de un buen tebeo no tiene que encontrarse por fuerza un gran dibujante. Y, cual revulsión del punk, Calpurnio ha abierto así la puerta del cómic indie, dándole a un buen número de jóvenes al demostrar que lo importante no es tanto el "cómo" cuanto el "qué".

guíadelcómic.especialsalóndelacoruña2002esunapublicacióndeUNDER PRESS/CÓMICediciónydirecciónCHRISTIANOSUNAcoordinaciónLUISJ.MENENDEZdiseñoTOMIOSUNA
ilustraciónCALPURNIOmaquetaciónLUISJ.MENENDEZyCARLOSFColaboradoresALICIAÁLVAREZIgnacioarmadaJULIÁN CLEMENTE EoscargualALFONSMOLINEÁlvarepons
HENRIQUETORREIROvalentínvañódetodoslostextoselilustracionespropiedaddesusrespectivosautoresy/oeditores
impresiónFORUMCALIDADdepósitolegalM-12.109-1999issn1575-1597undercómicAgostoFiguroa171ºizda.28004Madrid(España)915211057editorial@undercomic.com

VIÑETAS DESDE O ATLÁNTICO: HACIENDO HISTORIA

Dos motivos nos llevan a titular este texto "Haciendo historia". El primero que a lo largo de la pasada década y con el comienzo del nuevo siglo, el Salón de La Coruña se ha convertido, por méritos propios, en referente ineludible dentro del calendario tebeístico español e incluso internacional. Un ambiente de lo más agradable en el mes vacacional por excelencia (lástima de la lluvia de los últimos años), y un trabajo bien hecho (y para muestra no tenemos más que hacer referencia a las exposiciones e invitados de pasados años) son los principales atractivos de un Salón que, con esta edición cambia de cara. La lista de invitados decrece y se restringe al apartado nacional (Antonio Martín, Pasqual Ferry, Jaime Martín, Albert Monteys, Jan, José Luis Martín, Alfonso Font, Jordi Bernet, Mique Beltrán y Toni Guiral), y las exposiciones, que ahora se distribuyen por diferentes escenarios de la ciudad de La Coruña, hacen recuento de nuestra propia historia tebeística (en el Palacio Municipal de Exposiciones **Kiosco Alfonso**: "La historieta en España de 1977 a 2002", "Monografía de Jordi Bernet", "Monografía de Jan" y "Golfiño"; en la Casa de la Cultura "Salvador de Madariaga" (Calle de Durán Loriga): "Los inventos del TBO" y "Certamen de Cómic e Ilustración INJUVE 2001"; y en la Sala del Palacio Municipal (Plaza de María Pita): "La historieta en España de 1977 a 2002. Publicaciones" y "25 años de El Jueves").

El segundo motivo lo tienes entre tus manos. En esta **Guía del Cómic** tienes entre otros contenidos, una serie de artículos escritos por nuestros especialistas a propósito de los últimos 25 años de tebeo en nuestro país. Historia viva.

REVISTAS DE ADULTOS PARA ADOLESCENTES

Booms y Cracks del cómic español a inicios de los ochenta.

Por Ignacio Armada

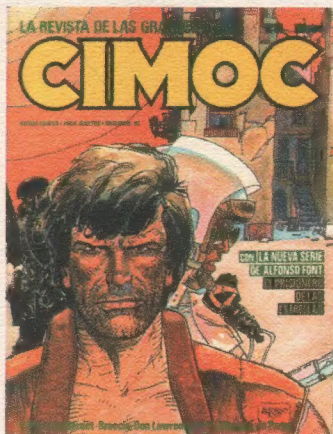
Todo comenzó antes de que muriese el Demonio Azul, ése que ahora parece que mantuvo el solito, durante 36 años y sin ayuda alguna, un régimen político que no le gustaba a nadie. Sabemos que lo habrán leído muchas veces, aquello del "boom" del cómic adulto en España durante la Transición, la eclosión del cómic de autor, y todas esas zarandajas. Pero la semilla de todo aquello empezó a dar frutos en 1972, cuando Josep Toutain tuvo el valor de asaltar a Jim Warren en una entrevista fugaz en los Estados Unidos, y convencerle en pocos minutos de que sus artistas, los que trabajaban con él en la agencia barcelonesa

Selecciones Ilustradas, eran unos genios. No es extraño, porque en verdad que lo eran. Después de aquello, las revistas Warren empezaron a nutrirse de dibujantes esplendorosos y personalísimos, que ponían imágenes y *storytelling* a guiones de polígrafos como Archie Goodwin en las revistas yanquis **Creepy**, **Eerie** o **Vampirella**. A princi-

pios de los setenta, selecciones de esas historias fueron publicadas por Distrinovel y Garbo en las revistas españolas (del tío) **Vampus**, (del primo) **Rufus** y **Vampirella**, bajo la dirección de Toutain. Dibujantes como Josep Mª Beá, Leopoldo Sánchez, Fernando Fernández, Rafael Auraleón, José Ortiz o Esteban Maroto, compartían cartel con Russ Heath, Carmine Infantino, Alex Toth... Los críos afortunados las podíamos leer porque algunos padres -como el del que suscribe, los dioses le bendigan por esto- tenían suficiente inteligencia como para saber qué podían y qué no debían leer sus hijos, al margen de lo que dijera la leyenda en la portada de la revista ("Publicación para adultos") o el quiosquero de turno, guardián celoso de la moral. Frente a estas publicaciones, con artistas de menor calado, **Dossier Negro** también marcaba época, y el terror moderno, una extensión de la mala

leche irónica que William Gaines había hecho realidad con la EC veinte años antes, se convirtió en el género por antonomasia para un tipo de cómic elaborado, eficaz, artístico y realmente maravilloso. Esto, en unos años en los que el comic-book superheroico era sólo una cuota medianamente significativa del mercado, y los clásicos todavía se divulgaban -a través de Vértice y de Buru Lan- un poco de cualquier manera, como demuestran las ediciones de **Flash Gordon** o de **El Hombre Enmascarado** de entonces.

En realidad, en los albores de la Transición, el cómic era un fenómeno muy vivo, que probablemente daba poco para comer -como siempre-, pero que sí tenía una aceptación popular muy amplia, con una oferta igualmente numerosa y variada. Al cuerpo principal del mundo del tebeo, en forma de revistas-magazines, hubo que añadir entonces el vertiginoso desarrollo de las revistas de "humor gráfico", claramente conceptualizadas

como prensa de sátira política, con **El Papus** y **El Jueves** a la cabeza. Partiendo de publicaciones como **Hermano Lobo**, genios de la talla de Ivá o José Luis Martín acuñaron personajes que el acervo popular ha transformado en referencias de nuestra cultura contemporánea, desde **Quico el progre** hasta **Makinavaja**, el último choriso.

Esta época de presunta bonanza envalecentó a algunos aguerridos aventureros de la edición, y mientras comenzaban a entrar en España obras recentísimas generadas en Bélgica, Francia, Italia y Estados Unidos, principalmente, unos títulos suplían rápidamente a otros, en colecciones de revistas de vida intensa y escasa -**Delta**, **Kirk**, **Hunter**, **Bumerang**, **Bésame Mucho**,...-. Cuatro iniciativas editoriales acapararon a fines de los setenta y principios de los ochenta la atención de miles de lectores, que devoraban el cómic adulto sin haber llegado a

los dieciocho años. El desafío más romántico fue el de **Rambla**, un esfuerzo en forma de triunvirato numeroso -Luis García, Josep Mª Beá y Carlos Giménez, con Alfonso Font y Adolfo Usero por añadidura-, que apostaron por hacer una revista española con autores españoles y un tono entre la vanguardia y lo auténticamente adulto, incluyendo historias de los antedichos, de Ventura & Nieto (parodiando clásicos y modernos), algo de ilustración, y un marcado tono ideológico, entre la progresía y la disidencia.

Norma Editorial, la sana superviviente, se asentó inteligentemente con pocos títulos pero muy sólidos, entre los que destacará para los siglos **Cimoc**, la revista de la aventura, que sobrevivió a toda aquella marea, llegó a superar los ciento cincuenta números y a alcanzar la década de los noventa. Dejó por el camino miles de páginas que entendían esa aventura como una denominación hacia el infinito, agrupando a autores de todas las nacionalidades, géneros, tendencias y resultados, con una apuesta arriesgada pero madura por la serialización, y una calidad elevadísima. Entre los españoles, las entregas de **El mercenario** del pictórico Vicente Segrelles, **Sarvan** de Jordi Bernet, la visión reportil de Manfred Sommer, la serie

Hombre, de José Ortiz, o el romántico **Bogey** dibujado por Leopoldo Sánchez, apoyado en uno de los grandes guionistas de la época, Antonio Segura, que sólo tuvo rival en el prolífico y siempre acertado Enrique Sánchez Abulí. **Cimoc** tuvo su hermana pequeña en **Cairo**, publicación dirigida por un jovencito Joan Navarro que se empeñó, gracias a Dios, en reivindicar la línea clara, lo que conllevó no sólo la difusión de autores foráneos, sino la apertura de toda una línea de trabajo para artistas catalanes y valencianos como Daniel Torres, Mique Beltrán, Micharmunt... Un vínculo franco-belga que tuvo experiencias afortunadas también en el terreno de la edi-

ción infantil **Spirou**, o en el terreno adulto, con la efímera e imprescindible **Vértigo**, edición española de **Pilote**. Nueva Frontera fue realmente quien abrió fuego para la expansión de las revistas de cómic, cuando lanzó en 1977 **Tótem**, una puerta abierta a estrellas como Hugo Pratt y su Corto Maltés, a los Humanoides Asociados -Druillet, Moebius, Caza- y otros pájaros galos (Boucq, Veyron,...) e italianos -Crepax, Battaglia-. Se publicaban, cuando procedía, en color, con unos criterios de edición muy fastuosos para aquellos días, y un único defecto: la casi ausencia total de autores españoles, con la excepción de "emigrados" profesionales, como era el caso de Enric Sió.

Si algo fue caracterizando este fenómeno de las revistas de cómic fue la progresiva especialización, la competencia feroz de cada editorial por acaparar todo el espectro de autores y estilos a través del código de géneros. **Tótem** trajo consigo el intento de editar directamente en España **Metal-Hurlant**, y también la revista de género negro **Tótem Calibre 38**, con Muñoz y Sampayo o El Cubri como vedettes. Pero el rey indiscutible de la especialización de género y estilos fue el llorado Toutain, un catalán avisado,

algo marrullero, hábil, tenaz, intuitivo, y con un gusto tan acertado como su olfato comercial. Carlos Giménez le retrató con inigualable acierto como "el Filstrup" en su desternillante serie **Los profesionales**. Toutain tenía entonces una situación privilegiada, otorgada por su bagaje al frente de **Selecciones Ilustradas**, una de las tres agencias verdaderamente activas desde los años cincuenta -las otras dos fueron Creaciones Editoriales y Bardon Art-. Toutain sustituyó la edición de refritos de los tebeos de Warren, que dibujaban en buena medida artistas españoles, por la edición directa en España de las obras de estos autores, a los que ahora

acompañarían guionistas y dibujantes extranjeros, con especial atención por los estadounidenses y latinoamericanos (Eisner, Wrightson, Trillo y Altuna, Solano López...). El arte francés o italiano estaba más capitalizado por revistas de la competencia (*Tótem*, *Cimoc*, *Cairo*), y Toutain, ni corto ni perezoso, comenzó con una revista dedicada a la ciencia-ficción -1984, gracias a la cual conocimos a Corben o a Bonvi-, a la que pronto se añadieron otra dedicada al terror -*Creepy*, con una cabecera cedida por Warren, en la que paradójicamente una de las máximas estrellas fue Bernet con su policiaco *Torpedo 1936*-, y la antológica *Comix Internacional + Ilustración*, la niña mimada de Toutain, con artículos de fondo, secciones sobre ilustración y autores tan disímiles entre sí como Milo Manara, Víctor de la Fuente o Mordillo. Por el camino también dejó otros intentos menos logrados -*Thriller*, cuya especialidad en cine negro, a pesar de que se prometía que daría lo que el género diera de sí, sólo llegó al número 6-. Uno de los factores más positivos, desde luego, de la actividad de Toutain, fue la de compaginar la difusión de arte extranjero con la de veteranos españoles y la de nuevos autores, a los que, en honor a la verdad, contrataba también por cuatro perras, pero a los que incentivaba con concursos, y que hicieron buena parte de sus primeras armas con este genio de la edición: José Mª Beroy, Das Pastoras, Miguelanxo Prado, Pasqual Ferry, Fernando de Felipe, Mike Ratera, Raúl Martín Demingo,...

A la numerosísima proliferación de títulos -con convivencia de hasta una cuarentena en quiosco-, hay que añadir la experiencia madre del cómic de línea chunga, *Makoki*, con su extensión en *El Víbora*. *Makoki* fue la expresión más radical del underground hispano, algo que preconizaron en cierta medida *El Rollo enmascarado*, *Star* y *Bésame Mucho*. La existencia de *Makoki* se justificaría sólo con la creación del personaje que daba título a la cabecera, todo un abanderado de la movida, protagonista de una canción legendaria del grupo Paraíso, y que sirvió para colocar a Gallardo y Mediavilla en el podium de la contracultura. Aquí el terreno se torna ya resbaladizo, porque las referencias se cruzan y es obligado mencionar a Josep Mª Berenguer, otro gran editor. Creó y mantuvo *El Víbora*, una revista emblemática donde dio a conocer a Crumb, Shelton, Veyron, Hernández Bros., Varenne, Holmes, pero también a Max (Francesc Capdevila), Martí, Pons y una infinidad de autores españoles que fueron entregándose el testigo con el paso de los años, hasta llegar a Jaime Martín y a nuevos valores que compartieron su espacio con la llegada del manga a nuestras costas. Y desde luego, también quedan en esta procelosa senda muchas otras, como la iniciativa de vanguardia del Ayuntamiento de la capital con *Madriz*, en la que Ops, Ana Juan, Asia y decenas y decenas más jugaron a experimentar con un medio que parecía más vivo que nunca.

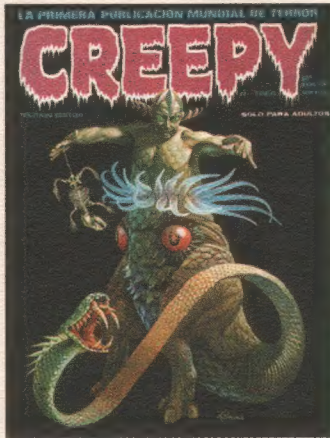
Y, en poco tiempo, se produjo la crisis total. ¿Qué quedó de todo aquello? Más bien poco. El emporio Toutain, a pesar de acciones de divulgación tan loables como el coleccionable *Historia de los Cómic*s -una verdadera y maravillosa enciclopedia- terminó saldando con Ediciones Zinco; Nueva Frontera quedó pulverizada, y la mayoría de los títulos no pasaron de mediados de los ochenta, años en los que la industria del comic-book americano aprovechó para asentarse. Entre los rastros de la batalla quedaron grandes revistas y toda clase de breves intentos, como los cuatro números de la estupenda *KO Cómic*s, la docena larga de *Metropol* -otra acción de francotirador, de Mariano Hispano y Leopoldo Sánchez-, los tres o cuatro números de la interesante y analítica *La Oca*, la quincena de números de

la edición española de *Aventuras Bizarrras*, la media docena de la negra *Dick Tracy*, etc., etc., etc. Como ejercicios a destiempo, recordemos ya en los noventa la breve y difícil resurrección de *Makoki*, incluyendo persecuciones de sionistas desorientados, la iniciativa de Ediciones B con *Top Cómic*s, o la elogiada ambición de Glénat España por crear una revista, *Viñetas*, que recuperase el afán y la calidad de las antiguas. De los viejos tiempos, sólo sobrevivieron algunas publicaciones en el campo de lo marginal, como *Dossier Negro*, convertida en un saco donde meter viejas historias de Kaluta, Tom Sutton, Solano López, José Ortiz o lo que le proporcionara la agencia de turno, incluyendo la nueva etapa de *Swamp Thing* escrita por Alan Moore. Como *S.O.S. Horror* y otras del mismo pergeño, ni siquiera esta revista pertenecía en realidad a la línea del cómic adulto que había conocido su culmen pocos años antes. Y casi en solitario, flameaba la emblemática *Cimoc*, que aguantó todo lo que pudo junto a *El Víbora*, la única veterana con vida de ese inmenso naufragio.

Aquello no podía durar, por la sencilla razón de que los que nos hicimos mayores leyendo aquellas revistas, esperábamos una lógica evolución, y no la degradación progresiva a la que quedó abocado el cómic adulto. El coleccionista Julio Arranz nos comentó una vez que esas revistas dejaron de tener interés porque llegó un punto en el que se convirtieron en "simples Mortadelos con tetas y culos". Es innegable que se dio una crisis de contenidos que abocó a muchos lectores a emplear su dinero en otras parcelas de ocio cercanas a aquel entorno, a caballo entre lo adolescente y lo adulto, desde el vídeo doméstico hasta los Spectrum y los videojuegos.

También es inevitable percibir que no se pudieron badear correctamente los problemas financieros. Toutain, por ejemplo, convirtió dos o tres prácticas erróneas en clásicos del despropósito. ¿Les resulta familiar la frase "debido al incesante incremento del precio del papel"? Porque él, como editor, la utilizaba cada dos por tres para justificar subidas en el precio de portada, hasta que las cuentas negativas no aguantaron más y empezó a cerrar revistas y a unir cabeceras, algo que tal vez hubiera tenido que hacer mucho antes. Como apostar por los nuevos valores se convirtió también en una excusa para "colar" absolutamente de todo a cambio de tres duros, para mortificación de los lectores. Y el uso y abuso de los mismos contenidos tampoco fue ajeno a las causas de esa crisis.

Esta costumbre de la reutilización o multifusión nos lleva también a la cuestión de los álbumes, en los que las editoriales incluían frecuentemente lo publicado de manera seriada o episódica en sus revistas, sin plantearse que el mercado al que se dirigían no tenía el suficiente potencial adquisitivo, ni un culto tan exagerado por el Noveno Arte, como para comprar dos veces lo mismo. Al final sólo pudieron resistir los que supieron medir sus fuerzas, los que no se dispersaron y se manejaron en el terreno de su especialización, y *El Víbora* es un ejemplo magnífico de esto, con una trayectoria que comenzó en un sector muy concreto y se fue abriendo paulatinamente, tanto al juego de autores españoles y extranjeros, como al de comix y cómic. Algunos de los dibujantes de entonces se refugiaron en el mundo de la publicidad o de la ilustración; otros, en publicaciones como *Penthouse Comics*. Tal vez porque la única enseñanza segura que podamos extraer de todo esto, no sea otra que ésta: las únicas revistas para adultos con un futuro claro siguen siendo las que llevan mujeres desnudas en la portada y en cada una de sus páginas.

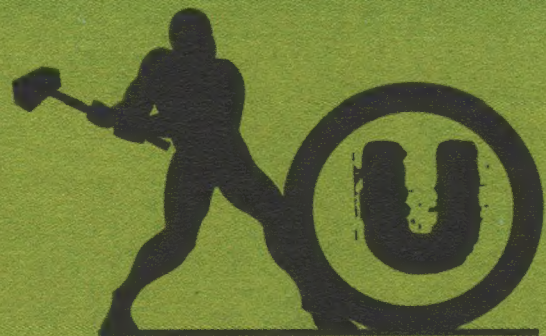

UNDE RGROUND

TUS
PERSONAJES
ANIMADOS
YA
PUEDEN
COBRAR VIDA
AHORA TIENES
LA OPORTUNIDAD
DE SACAR
ADELANTE
TUS
PROYECTOS
DE ANIMACION.

INFORMATE
COMO
EN

www.CartoonNetwork.es

UNDE RGROUND
CARTOON
NETWORK

TM & © Cartoon Network
(1992)

Disponible en **CANAL DIGITAL** y principales operadores de cable.

SUPERHÉROES: ORGULLO PATRIO

Por Julián M! Clemente

Que los españoles busquen en otras tierras el éxito que se les niega en la propia no es algo que haya venido a descubrirnos la última hornada de dibujantes que triunfan en EE.UU. Desde los tiempos de Pizarro, aquello de hacer las Américas se ha convertido en la cruz y la bendición, la apuesta y el riesgo de todo aquel que se siente ignorado por estos lares y decide que la única manera de ganarse las habichuelas como es debido es cruzar el charco.

Si bien no resulta sorprendente encontrar autores españoles cosechando éxito fuera de nuestras fronteras (Canales y Guarnido no son los primeros de una

larga lista que tienen que ser aclamados más allá de los Pirineos para que aquí se les reconozca) sí parece cuanto menos llamativo que un reducido grupo de españoles alcance la fama en un género tan yanqui como el de los superhéroes. Lo cierto es que los Pacheco, Pulido o Larroca siguen una tradición del que su mayor exponente quizás sea el sublime José Luis García López, un pontevedrés nacido en 1948 que nos ha obsequiado a lo largo de su dilatada trayectoria con algunas de las mejores páginas jamás dibujadas de *Superman*, aunque de sus lápices también se han beneficiado series como *Los Nuevos Titanes*, *Atari Force* o el memorable encuentro de *Batman y Hulk*. Más reconocido por la crítica que por el público, García López es también el responsable de las guías de estilo creadas por DC en los años ochenta, amén de un buen número de portadas.

La actual tropa de dibujantes españoles en América supone los previsible frutos de un fenómeno que no conoce parangón en ninguna parte del mundo: la considerable implantación entre nosotros del cómic de superhéroes. Primero de la mano de Vértice, luego con Forum, varias generaciones han mamado a Spider-Man y a la Patrulla-X, han crecido con Batman y Superman y han madurado con *Watchmen* o *La cosa del Pantano*, lo que ha dado lugar a multitud de experimentos, parodias e imitaciones más o menos acertadas.

Del lado de la parodia destaca con fuerza nuestro querido *Superlópez*, nacido en un principio como un remedo humorístico de Superman y que gracias al talento de Jan consigue superar su referente para (al igual que le ocurre al Groo de Aragónés respecto a Conan) conseguir autonomía y relevancia por sí mismo. Del Superlópez inicial, más pegado a los superhéroes que el posterior, destacan con fuerza los dos álbumes escritos por Francisco Pérez Navarro y protagonizados por el Supergrupo. Han pasado veinte años de su publicación y siguen brillando como la más divertida, contundente y enjundiosa parodia de superhéroes, sobre todo de la Marvel de la época.

Desde una perspectiva más seria, entre los experimentos llevados a cabo para crear superhéroes según el modelo americano brillan los llevados a cabo por Carlos Pacheco, primero en solitario con su primerizo aunque llamativo *American Soldier*, y más tarde en compañía de Rafa Marín, con un concepto, el de

Iberia Inc., que

Pacheco

nunca llegaría a dibujar, aunque su mano en la creación de los personajes y su entorno resulta evidente. Tras una primera miniserie publicada en su momento por la fenecida línea Laberinto de Planeta, queda pendiente el retorno del grupo sevillano, esta vez en el seno de Dolmen Editorial. Siguiendo los conceptos de continuidad y de universo común creados por Marvel, *Iberia Inc.* cuenta también con *Triada Vértice*, supergrupo perteneciente al mismo universo que los primeros y que también gozó de su propia miniserie dentro de Laberinto.

Pese al esfuerzo voluntarioso que suponen, parece claro que con los superhéroes no ocurre como con el western, género que, a la hora de saltar al cómic, funciona mucho mejor en manos de europeos que de los mismos americanos. Así, los hijos de la generación superheroica española parecen condenados a saltar el charco si quieren comerse un rosco en esto de dibujar tipos con mallas: así, tras más de una década pasando por las colecciones fundamentales de Marvel, Carlos Pacheco prueba ahora suerte en la Distinguida Competencia con una novela gráfica que, antes de publicarse, se antoja gloriosa y excesiva, la que unirá y enfrentará a la Liga de la Justicia con sus abuelos de la Sociedad de la Justicia. Por su parte, Salvador Larroca sigue creciendo mes a mes en la *Patrulla-X*, al tiempo que da lecciones de puntualidad a todos sus colegas yanquis. Resulta sorprendente el salto cualitativo dado por el valenciano con su última serie mutante, en la que prescinde

del entintado para ofrecer un lápiz preciso y elegante.

Mientras, *Superman* parece abonado al buen hacer de los españoles. Después de Germán García y Kano, el siguiente en tocar al Último Hijo de Krypton ha sido Pasqual Ferry, quien parece haber encontrado su acomodo en DC. Ferry se prodiga poco y quizás resulta un dibujante mucho más efectivo en proyectos puntuales que en series regulares, pero lo cierto es que algunos de los Action Comics que lleva dibujados han dejado a éste que escribe con la boca abierta, preguntándose por qué Ferry no está mucho mejor considerado entre los yanquis, ya que les da cien vueltas a algunos de esos proclamados Hot Artist.

Pendiente queda cómo continúa la aventura americana de Beroy, quien se ha ocupado durante un año de la tristemente olvidada serie protagonizada por Deadman, condenada a sufrir la cancelación ante sus bajas ventas; o de Manuel García, quién después de pasar por unos no muy afortunados números de *Los Vengadores* ha dibujado una excelente saga de *Punisher*, mientras que los *Star Wars* donde hemos podido ver a Bachs hacen desear que el autor de Manticore acabe en proyectos más enjundiosos.

sobre estas líneas: *Robin: Year One* de Javier Pulido.

arriba a la dcha: *El baile del vampiro* de Sergio Bleda, uno de los mejores productos surgidos de la línea Laberinto.

buenprovecho
NÚMERO 1 - AGOSTO 2002 - 4,5 EUROS

MAURO ENTRIALGO
BENLLOCH + ANEIRO
SHANNON WHEELER
JAMES KOCHALK
ROGER LANGRIDGE
DANIEL GARCÍA
KAGAN McLEOD
BORJA CRESPO
CASTAÑO & BARTUAL
FERMÍN SOLÍS
PACO ALCÁZAR
DARIO ADANTI
SANDRA UVE
CARLO

YA A LA
VENTA

TU NUEVA
REVISTA
DE COMICS

52 PÁGINAS
4,5 EUROS

cabezabajo
EDICIONES

CÓMIC INFANTIL Y JUVENIL: UNA LENTA AGONÍA

Por Alfons Moliné

Resulta paradójico observar cómo aún hoy día cierta gente sigue etiquetando al cómic en general como "producto de consumo exclusivamente infantil", cuando precisamente el propio público infantil es el que actualmente apenas lee tebeos. Las causas del decrecimiento de este sector del público pueden hallarse básicamente en la competencia de medios de entretenimiento, en primer lugar la televisión y ya en tiempos más recientes, los videojuegos e internet, que han ido robando progresivamente lectores potenciales. No obstante, otra causa podría hallarse en la falta de atención por parte de los editores hacia las publicaciones infantiles / juveniles durante los años del llamado "boom" del cómic adulto.

Tras la crisis en el sector tebeístico durante los años 60, que originó la desaparición (o el abandono de la edición de tebeos) de muchas editoriales, y la implantación de Bruguera

como cuasi-monopolio dentro de dicho sector, entre finales de los 60 y principios de los 70 surgieron esperanzas de renovación del mercado con títulos como *Gaceta Junior*, *Strong* y especialmente *Trinca*. Lamentablemente, sus respectivas breves existencias truncaron tales esperanzas, y muchos buenos aficionados se vieron forzados a recurrir al mercado extranjero para leer cómic de calidad, antes que sucumbir al tedioso y bruguero panorama historietístico nacional.

Por fin, el citado "boom" adulto a partir de 1977 acabó con el período de "vacas flacas" en los kioscos españoles. *Totem*, 1984, *Cimoc* y otras demostraron que era posible un mercado de cómic "para mayores" en nuestro país. Por desgracia, esta etapa de cambios no se vio reflejada en el mercado del cómic para jóvenes. Bruguera, empeñada en conseguir el nivel máximo de ventas a fuerza de obligar a sus dibujantes a producir páginas a tanto el kilo, de seguir negándose sus derechos de autor y de usar y abusar de los refritos en las páginas de sus tebeos, daba la espalda a todo lo que pudiera significar renovación o ruptura. Tan sólo la marcha de su director editorial, Rafael González, en 1979 permitió algunos tímidos cambios en sus revistas, destacando de entre ellos la aparición de *Superlópez* de Jan y Pérez Navarro.

Por su parte, el veterano *TBO*, en continuo descenso de ventas pese a varios intentos de renovar su tradicional contenido, acogió a finales de los 70 la sección *La Habichuela* -a cargo del equipo joven de la revista: Tha, Sirvent, Mir, etc.- cuyo humor "nonsense" y casi intelectual contrastaba con el clásico humor "blanco" de la decana publicación. Sin embargo, a finales de 1979 el *TBO* volvió a sus raíces abandonando el material inédito y nutriéndose básicamente de reediciones de los años 40 y 50; *La Habichuela* sería continuada por sus responsables en las páginas de *El Jueves* como *El*

miércoles mercado, mientras que el propio *TBO* se extinguiría en 1983, siendo adquiridos su título-marca y su fondo editorial por Bruguera.

Otra de las veteranas del cómic de humor español, Editorial Valenciana, cuyos *Pumby* y *Jaimito* eran por entonces apenas la sombra de lo que fueron en sus mejores años, subsistía igualmente a base de refritos y fórmulas editoriales ya agotadas, cesando su existencia en 1984.

Durante este período hubo intentos de crear ediciones españolas de los grandes semanarios franco-belgas como *Spirou* o *Tintin*. *Pif* (1978), *Spirou Ardilla* (1979) o *Tintin* (1981, esta última lanzada por Bruguera) fueron pálidos intentos de emular a sus homónimas francófonas, pero las no siempre correctas traducciones y adaptaciones, la irregular selección del material importado y, especialmente, la ausencia de un mínimo de material español en sus páginas que permitirían una mayor aceptación por parte del lector local, hicieron que todas experiencias fueran efímeras. Lo mismo sucedió con *Fuera Borda* (1984), editada por Sarpe (que el año anterior había intentado revivir el tebeo femenino con *Jana*).

El material Disney, tras ser publicado durante décadas por Ediciones Recreativas, conocería una reactivación en 1976 al pasar a ser editado por Montena -asociada a la italiana Mondadori- a través de su semanario *Don Miki*, que lógicamente publicará sobre todo historietas Disney realizadas en Italia. A finales de los 80, los derechos disneyanos pasan a Editorial Primavera, vinculada al potente grupo editorial brasileño Abril, que propiciará una multiplicación de títulos Disney -incluyendo algunas reediciones de clásicos de Barks y Gottfredson- hasta su desaparición en 1994. Tras un fugaz paso por Ediciones B mediante la colección de álbumes *Olé Disney*, desde la segunda mitad de los 90 el mercado español se halla huérfano de comics Disney, contrariamente a la mayoría de los países europeos. Otros intentos de lanzar tebeos a base de versiones en historieta de personajes del cine y la televisión, tal como *Pulgarcito* en su etapa en formato de bolsillo (1981) -de la que destacan por encima de todo las aventuras del personaje titular dibujado por Jan-, a cargo de Bruguera, resultarán menos afortunados.

Precisamente Bruguera, que en 1982 ya había sufrido una suspensión de pagos, intenta durante sus últimos tiempos una cierta renovación con nuevos títulos como una nueva y más adulta etapa de *TBO*, coordinada por Joan Navarro, *Más madera*, una especie de *El Jueves* para el público adolescente coordinado por Alfons López o una nueva revista dedicada a *El Capitán Trueno*. Pero irremediablemente Bruguera cierra sus puertas definitiva-

mente en junio de 1986.

Poco antes del cierre de Bruguera, Ibáñez y otros dibujantes estrella de la casa habían abandonado ésta por discrepancias laborales, para firmar contrato con Ediciones Junior: el resultado será *Guail* (1986), que combinará el material autóctono con el franco-belga que Junior venía publicando en álbumes. Más olvidable es *Garibolo* (1986), también compuesto por ex-colaboradores de Bruguera.

En 1987 el material Bruguera, que había sido adquirido por el Grupo Zeta tras su cierre, es relanzado bajo el nuevo sello de Ediciones B. Poco nuevo se puede destacar de estas nuevas etapas de títulos tan veteranos como *Mortadelo* o *Zipi y Zape*, que continúan explotando las viejas y caducas fórmulas editoriales de su antecesora; tan sólo destaca otra nueva etapa más del *TBO* (1988), dirigida en sus primeros números por Víctor Mora, que combinará bastante acertadamente material añejo de la revista con material inédito tanto nacional como importado.

Ya en los 90, Ediciones B irá abandonando gradualmente la edición de tebeos para consagrarse a la de álbumes o a la de un nuevo tipo de publicaciones como *Top Disney* y *Minnie* (luego rebautizadas *Mega Top* y *Super Mini* tras perder los derechos que tenía con la compañía Disney), compuesta básicamente por reportajes y textos escritos, y donde la presencia del comic es puramente anecdótica.

Mención aparte merecen las publicaciones en lengua catalana *Cavall Fort* y *Tretzevents*, que han sabido mantenerse hasta nuestros días manteniendo un nivel de calidad superior al de las demás revistas editadas en el resto del Estado, combinando el material autóctono con el importado, de preferencia franco-belga, y sobreviviendo hasta nuestros días, merced principalmente a que se distribuyen básicamente por suscripción, fuera del circuito de los kioscos.

También cabe dedicar un apartado a los suplementos de prensa, destacando por su longevidad *Pequeño País* (1983); aparte de otros intentos como *Gente menuda* y *Mini Mundo*, destacó el ambicioso *El Tebeo* (1990), suplemento para *El Periódico de Catalunya* producido por Josep Toutain y que se alejaba del esquema de la revista para niños para acercarse más al de los suplementos dominicales estadounidenses, con un enfoque más adulto, incluyendo, junto al material historietístico, artículos sobre el medio.

Llegando a los tiempos actuales, prácticamente la única revista que mantiene hoy día en parte los esquemas de los tebeos de siempre es *Dibus* (2000),

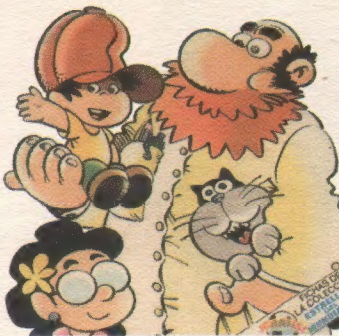
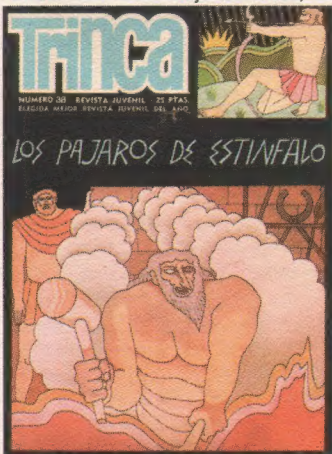

pese a que para sobrevivir en el mercado dedique la parte del león de su contenido a textos y artículos sobre los éxitos televisivos, cinematográficos y multimedia del momento, aunque la presencia de comics en sus páginas sea también apreciable; un intento de crearle un título "hermano" compuesto exclusivamente por historietas, *DibuCómics*, no pasó de los cinco números.

Así concluye nuestro chequeo a las publicaciones de comics infantiles y juveniles a lo largo de los últimos veinticinco años. En definitiva, es de lamentar que nuestros editores no hayan podido -o querido- hallar la fórmula que permitiera mantener el sector más joven del público lector de comics con títulos suficientemente interesantes y atractivos; títulos que les enseñaran a apreciar y amar el cómic, y a convertirlos en los lectores adultos del mañana. Con frecuencia se ha creído que este público sólo merecía productos de bajo nivel estético; nada más lejos de ello: ser menor de edad no es, ni muchísimo menos, sinónimo de débil mental. Ojalá, si nuestros editores hubieran

tenido en cuenta eso, no se hubiera producido tal hemorragia de lectores. En cualquier caso, siempre nos queda la ilusión de que el lector de cómic, sea cual sea su edad, no desaparezca jamás, y acaso algún día tengamos la sorpresa de ver en nuestros kioscos nuevos intentos de lanzar un tebeo. Nuestros jóvenes lo merecen.

Tebeo en el país de los Andes

EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA

Por Oscar Gual

En un mercado de dimensiones tan raquíticas como el de la historieta española, que asemeja más un bazar que un centro comercial, resulta complicado definir claramente qué se entiende aquí por cómic independiente. Simplificando mucho la cuestión, y hablando así, entre amigos, podríamos decir que independiente es todo aquello que se mueve fuera del círculo de las grandes editoriales: Planeta, Norma, El Jueves, Ediciones B, Glénat y La Cúpula, a las que se podría unir ya, visto lo visto, Salvat, que de momento no se ha atrevido con dibujantes nacionales. Efectivamente existen entre ellas importantes diferencias de presupuesto, de capacidad de difusión y de beneficios -es un suponer, pues nadie nos enseña nunca los números-, pero bien tienen el respaldo económico de un grupo mediático

destacado, o bien tienen una trayectoria

editorial que las ha afianzado totalmente, con lo cual sus movimientos e iniciativas han dejado de ser alternativos al mercado mayoritario para formar parte de él. En la actualidad el volumen de publicaciones ajeno a este G-7 es muy considerable, tanto que resulta también difícil tratar de encontrarles vínculos en común, sin embargo vamos a tratar de hacerlo.

La principal característica que destacaría de esta historieta "indie" patria es el amor y el respeto por el

medio de sus responsables. Teniendo en cuenta la, a buen seguro, escasa recompensa pecuniaria que les reporta tal esfuerzo resulta todavía un misterio saber el porqué siguen perdiendo el tiempo con esto de los tebeos, a no ser que sólo el hecho de ver en las librerías su obra ya les satisfaga en parte. El proceso de edición de estos títulos, cuya única coincidencia, repito, es aparecer bajo un sello ajeno a los nombrados anteriormente, nada más, es una colaboración plena entre editor y autor, con pocos medios, tal vez, aunque con una total libertad creativa y un control absoluto sobre el producto, que al fin y al cabo es la única manera de dignificarlo y de hacerlo llegar con garantías al consumidor final. Esta forma de trabajar viene heredada de la importante tradición de los fanzines y de la autopublicación, recurso cada vez más utilizado en España, pero mucho menos arraigado que en Francia o en los Estados Unidos. En nuestro país el movimiento fanziner se consolidó definitivamente a finales de la década de los 80, y así bien entrados los 90 se llegó a una especie de profesionalización de los fanzines (*TMO, Idiota y diminuto, Como vacas mirando el tren o Amaníaco*), que sustituyeron definitivamente a las revistas clásicas de historieta. La desaparición paulatina de *CIMOC*, y de los dos últimos intentos en este sentido que fueron *TOP Cómic* y *Viñetas*, produjo que los únicos vehículos de proyección para los historietistas noveles fueran las publicaciones de aficionados, de amateurs, de no profesionales. El surgimiento de Camaleón Ediciones y, en menor medida, la supervivencia de *El Vibora* eran otras alternativas, algo más exigentes. El nivel de cali-

dad de ese mercado alternativo se mostró enorme y, alertados por la escasez de plataformas útiles para ese potencial surgieron poco a poco valientes iniciativas, encabezadas principalmente por autores desencantados, deseosos de avanzar en otra dirección que la que seguía la industria, e incluso por algún avezado lector. De ese modo se entiende por ejemplo la labor de *Nosotros somos los muertos*, la de Mac Diego y Paco Camarasa (Edicions de Ponent) desde Onil, o la de empresas dedicadas hasta entonces a otros menesteres como podían ser la literatura fantástica, los juegos de rol (La Factoría de Ideas, Ivrea), la música (Subterfuge), o la informática (Megamultimedia).

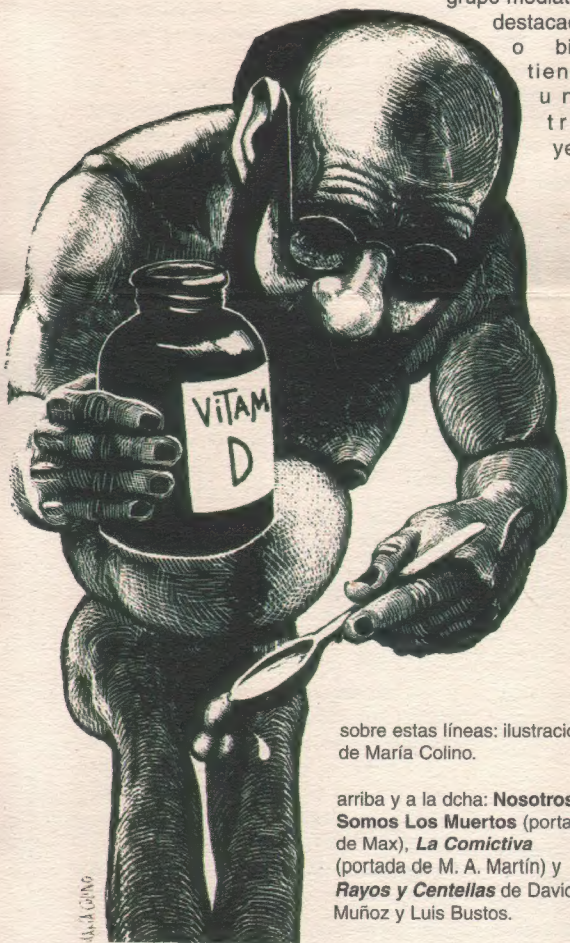
El crecimiento, lento pero seguro, de estos proyectos se caracterizó por su heterogeneidad de estilos, de géneros, de públicos y de formatos, variedad que continúa hasta hoy. Por un lado muchos sellos (Subterfuge, Under Cómic, Dude, ...) optaron por la idea introducida aquí por Camaleón: comic-books de algo más de 25 páginas, en blanco y negro, que permitían un precio de portada accesible, y que también fue imitado por las editoriales grandes sin el éxito esperado. Junto a ellos emergieron otros tipos de apuestas, desde los típicos álbumes de tapa blanda hasta otras ciertamente más ambiciosas, de mayor prestigio (De Ponent, y más recientemente Sin Sentido o Inrevés), álbumes de acabado muy cuidado, y que no estaban sólo reservados a autores consolidados. Pero seguían siendo los ya prozines las mejores alternativas, dejando de ser un paso previo para convertirse en un formato de publicación definitivo (*La Comictiva*, *Mr. Brain*, *Mondo Lirondo*). La relativa consolidación de estos proyectos posibilitó que el mercado independiente aguantara relativamente bien la desaparición, en diciembre de 1998, de Camaleón. Existían ya suficientes recursos, herramientas y caminos para dar salida a los autores jóvenes alejados artísticamente de los súper-héroes, el manga o la aventura clásica de tradición franco-belga. Desde entonces hasta ahora la trayectoria ha sido similar, y aunque los experimentos gráficos y narrativos más arriesgados (*NSLM, OWO o El ojo clínico*) se han mostrado casi inviables, la mayoría de tebeos y editores nacidos en la independencia a lo largo de los últimos diez años son capaces de seguir.

Sólo hay que echar un vistazo cada edición a las nominaciones del Saló para convencerse del eclecticismo de nuestra historieta. El desembarco de nombres importantes en semanarios ya consolidados como *El Jueves* (Monteys, Manel, Vergara, Ágreda, Adanti) o la colaboración de determinados historietistas en medios de comunicación generalistas (Mauro, Calpurnio o M. A. Martín) demuestran la capacidad de adaptación y la variedad de registros de los dibujantes españoles. El ejemplo más claro de esto ha sido la aparición hace pocos meses de dos títulos: *Tos y Recto*, bajo la protección, respectivamente, de Sin Sentido y de Under Cómic, pero responsabilidad final, y casi exclusiva, de sus autores, Nacho Casanova y Juanjo el rápido, en el primer caso, y Miguel B.

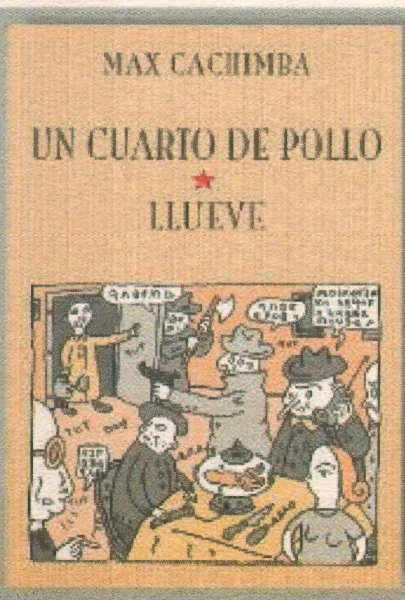
Núñez y Paco Alcázar en el segundo. Son catálogos del panorama independiente español, de los últimos años (Juan Berrio, Fermín Solís, Calo, Alex Fito, Lorenzo Gómez, Ladislao Kubala ...) y de sus inquietudes artísticas, herederas al mismo tiempo de la importante huella del tebeo de humor de Bruguera y de Valenciana, del underground español y la movida cultural de los 80 (Max, Gallardo, Felipe H.

Cava, Federico del Barrio, Rubén Garrido) y básicamente de los cómics independientes americanos de reciente factura (*ACME Novelty Library, Palookaville, Optic Nerve*). En sus páginas conviven autobiografías, humor, aventura y poesía (Paco Marchante, Francisco Auladell o Gerardo Sanz) a partes iguales, mostrando la versatilidad de un mercado siempre en peligro, si hacemos caso a los agoreros, pero esperanzador al fin y al cabo.

sobre estas líneas: ilustración de María Colino.

arriba y a la dcha: *Nosotros Somos Los Muertos* (portada de Max), *La Comictiva* (portada de M. A. Martín) y *Rayos y Centellas* de David Muñoz y Luis Bustos.

25 AÑOS CRITICANDO...

Por Álvaro Pons

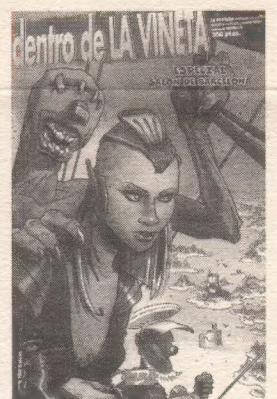
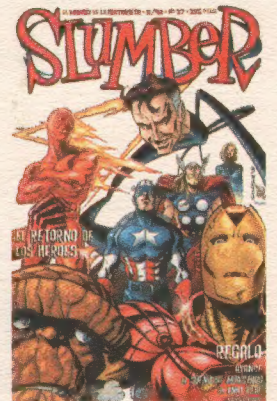
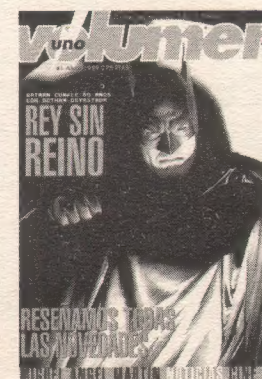
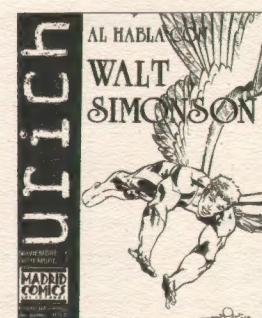
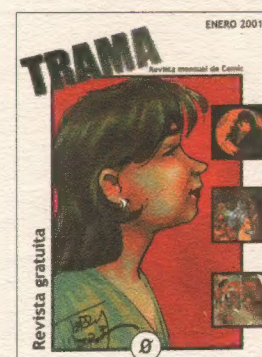
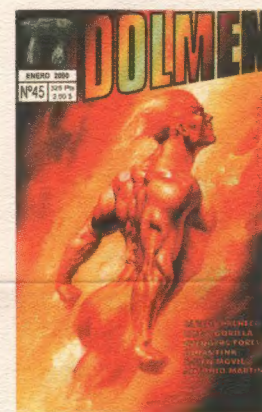
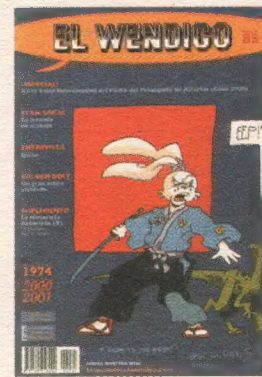
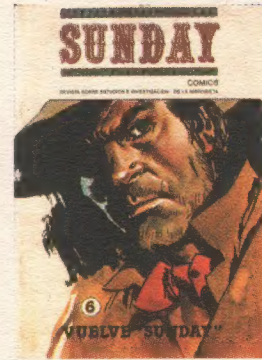
Pues sí señores sí, 25 años de revistas de información y crítica en España. Difícil labor ésta de la información y la crítica ya que, hasta hace bien poco, la información llegaba con cuentagotas y era difícilmente accesible y, por otra parte, porque la crítica ha generado siempre un extraño rechazo en el lector de a pie, que veía en el crítico una especie de censor de sus gustos. Pero ahora, en el inicio de este casi nonato siglo XXI, las cosas han cambiado de tal manera que las revistas han quedado en un extraño entredicho. La generalización del uso de internet permite ahora un conocimiento directo de la actualidad por el lector que era impensable hace apenas diez años. La práctica totalidad de las noticias de las revistas no son sino un resumen de lo que se puede leer por la red y que, cuando llegan al lector, ya han superado con creces su fecha de caducidad. La opinión, o la labor crítica en general, también ha sido gravemente afectada por esta revolución. Si en su día el crítico u opinador se caracterizaba por llegar al medio con un gran bagaje de lecturas, hoy la gran mayoría de los críticos llegan apoyados tan sólo en el criterio argumental del gusto y los colores. Y si bien es cierto que la opinión, *per se*, es subjetiva, también lo es que cualquier crítica debe ser argumentada desde una base sólida que no debe ser únicamente de cultura tebeística. Este alejamiento entre lo que debería ser y lo que es ha aumentado, si cabe, la gran brecha existente entre el crítico y el lector. Éste ve en el primero un sujeto que ataca sus gustos y no lo que debe ser: una guía de gustos en la que reflejarse según la coincidencia de criterios. Las revistas especializadas suponen un extraño protagonista del escuálido mercado del tebeo español. Su espíritu fanzinerero nos indica el voluntarismo de los colaboradores de estas revistas, que en general coinciden únicamente en que su vida media depende de las ganas de tirar del carro de sus colaboradores o, en muchos casos, de la tozudez de su director. Aquejadas del síndrome del "burning out", las revistas cerraban con una facilidad sólo similar a la con que aparecen nuevos títulos. Una vez hecha la reflexión profunda, ¿qué se puede decir de 25 años de la crítica en España?. En primer lugar que, bien mirado, la cosa podía alargarse un poco en el tiempo y considerar en justicia que el conflictivo año 68 fue el que realmente trajo un modelo de revista sobre historieta que ha marcado cátedra y que quedará como una de las grandes (sino la mejor) de este particular género. **Bang!**, dirigida por Antonio Martín, comienza de forma difícilmente igualable la extraña tarea de criticar y hablar de tebeos, con una nómina de colaboradores realmente espectacular y, paradójicamente, en uno de los momentos más delicados de la supuesta industria del tebeo español. En segundo lugar, que la crítica siempre ha estado marcada por un cierto deje de amateurismo propio de la publicación fanzinerera, siempre alejado de modelos más profesionales como pudieran ser **Cahiers de la bande Dessine**, **The Comics Journal** o **Wizard**.

Si a partir de **Bang!** realizamos un apresurado y nunca exhaustivo viaje por las revistas especializadas, encontramos que el relevo de esta revista lo tomó **Sunday**, importante fanzine que formó, de la mano de Mariano Ayuso, a una buena parte del critiquerío patrio. Justo un poco antes de la aparición de este fanzine también vio la luz el inclasificable **El Wendigo**, verdadero ejemplo de supervivencia obstinada durante casi 30 años, siempre comandada por Faustino Arbesú. Los 80 comenzaron con los primeros devaneos de Joan Navarro, cuyos cuatro números de **Vinetas** marcaba lo que sería su posterior evolución con **Neuroptica**, la única revista realmente de estudios sobre el medio. En esta década, tan proclive a las movidas venidas desde Madrid, ya fuera con intereses matarifes o no, aparece un conjunto de revistas organizadas alrededor de activas librerías como Madrid Cómics o Elektra, siempre con un grupo de colaboradores con una calidad muy por encima de lo que el espíritu fanzinerero merecía. Al archifamoso **Tribute**, una excelente revista que comenzó la labor hemerográfica del teórico Jesús Cuadrado, que se continuaría en los **Grafito** y que culminaría con su

Diccionario de Uso de la Historieta Española y el Atlas Español de Cultura Popular (De la Historieta y su uso). El grupo formado alrededor de estas revistas fue el iniciador de una de las revistas más importantes de crítica e información del medio. **Urich** nace en 1986, dirigida por Lorenzo Díaz, como un fanzine fotocopiado que se destaca de la media por la elaborada calidad de sus textos. La revista vive una segunda etapa, con mejor calidad de edición y bajo la dirección de José Mª Méndez, antes de convertirse en la prestigiosa **U**, fanzine con clara inspiración en el **Comics Journal** y **Cahiers de la Bande Dessinée** que supone, posiblemente, la mejor publicación sobre el medio que ha habido (y hay) en nuestro país. Bajo la batuta de Santiago García primero y de Óscar Palmer después, **U** es el más serio empeño de hacer una revista de calidad sobre cómics más allá de la simple información y reseñas.

Reseñable también fue, aunque efímera la conversión en revista del suplemento **Fancomics** de **Comix Internacional**, un único número de excelente calidad pero que se estrelló con un poco preparado mercado. La década acabó con la debacle de las revistas y el comienzo del reinado de los comics-books y, curiosamente, con una de las épocas más interesantes en el mundo de las revistas especializadas. El año 1989 supone el debú de la siguiente revista de Joan Navarro, **Krazy Comics**, que se convertiría rápidamente en el referente de la crítica española. Krazy fue la primera revista en adoptar un formato comic-book y en plantearse una pseudo-profesionalización de la labor crítica. Navarro consiguió rodearse de lo más granado del panorama español para hacer una revista que aún hoy se recuerda. El fin de esta revista fue sabiamente aprovechado por **El Maquinista** y su posterior desgajo, **EMM (El Maquinista Mensual)** para hacerse durante un par de años como única revista de información del mercado. Dirigida por el sabio Chuliá, **EMM** fue, que se sepa, la primera en hacer uso intenso de internet (¡ay! ¡Qué época la de las news y el email de texto!) para obtener sus noticias, dando muchas veces demasiado pábulo a rumores, pero animando siempre el cotarro. El cierre de la revista no supuso mayor problema para el atento público, que encontró en **Slumberland** el perfecto sustituto. La publicación de Camaleón fue, con seguridad, el primer intento de hacer una revista de consumo masivo. Un bajo precio, completos checklists y cortas críticas de todo lo que aparecía en el mercado dieron alas a una revista que logró un verdadero récord de longevidad para la época: 38 números a lo largo de casi cuatro años que iniciaron una forma de hacer historieta. El final de los 90 alumbra una curiosa competencia, al aparecer dos revistas de formato muy similar que lucharon por ocupar un hueco que el excelente **U** no cubría: **Volumen**, comandada por Santiago García y editada por el sello de Christian Osuna y **Nemo**, dirigida por el librero Miguel Ángel Álvarez, un duelo fratricida que se saldó con una errática frecuencia de aparición en el segundo caso y la reconversión efímera en periódico de la segunda para terminar como la primera revista online, **www.laguíadelcomic.com**, paralela a los especiales trimestrales, uno de los cuales tienen entre las manos. Dejo para el final, intencionadamente, la referencia a **Dolmen**, fanzine nacido en 1994 dedicado íntegramente al comic-book y que poco a poco ha ido aumentando su presencia hasta convertirse, hoy, en una de las revistas más antiguas del mercado, con más de 50 números a sus espaldas y una envidiable salud que ha propiciado que sus padres biológicos Jaume Vaquer y Vicente García comiencen la aventura de la edición. La última adquisición ha sido **Yellow Kid** intento de revista monográfica que, de momento, tan sólo ha visto dos números bajo la eficaz dirección de Rafa Marín.

Apresurado y rápido repaso que se deja muchísimas cosas en el tintero: desde la impresionante lista de revistas dedicadas al manga, iniciadas con **Mangazone** y luego multiplicadas hasta la saciedad, a las ediciones de revistas americanas como **Comics Scene** o **Wizard**, pero que indica claramente la gran ilusión con que trabajan aquellos que creen en los tebeos.

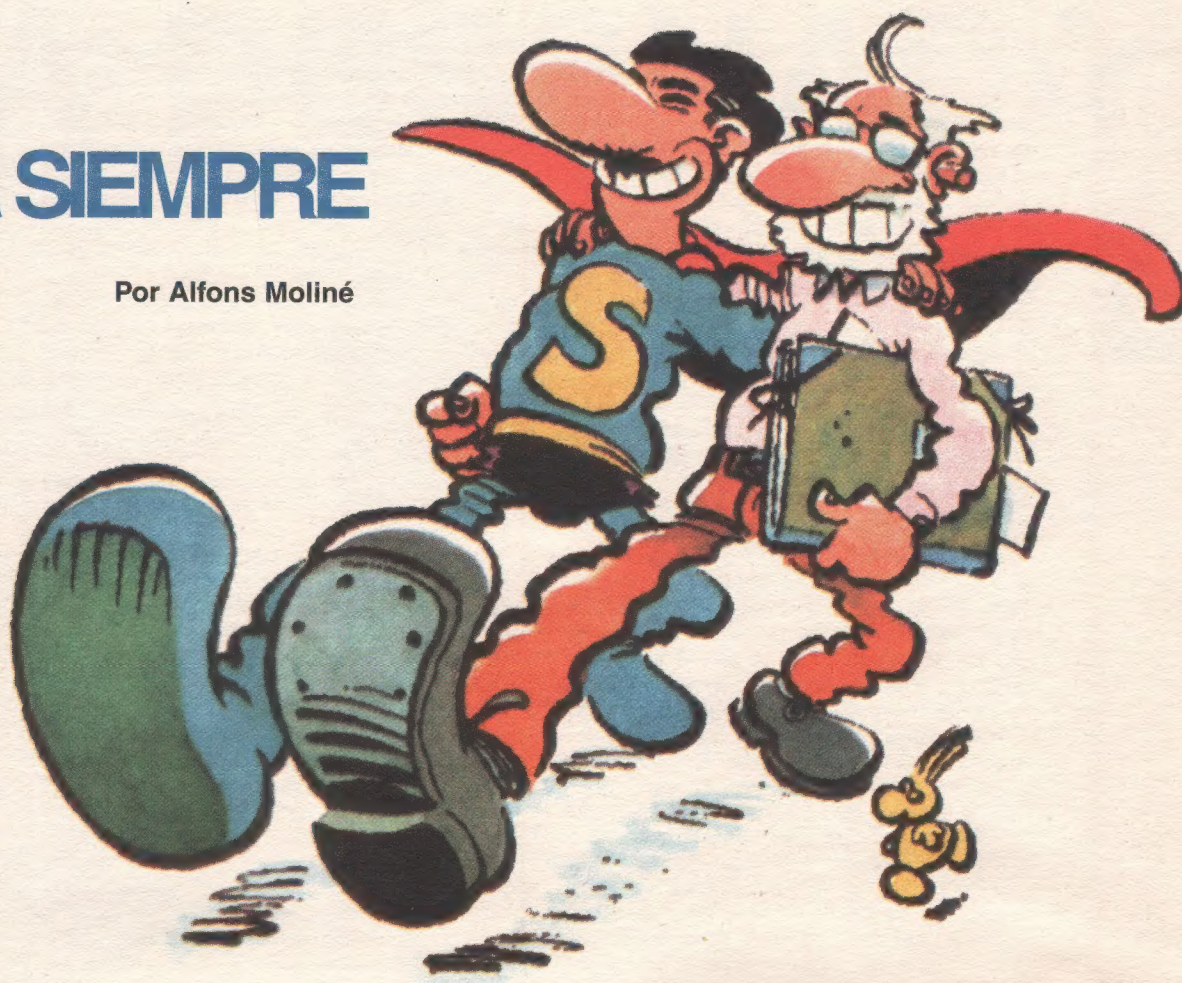
JAN: TEBEOS PARA SIEMPRE

Por Alfons Moliné

arriba: "¿dentro de cuarenta años me daréis otro?". Jan recibiendo el premio del Salón de Barcelona 2002.

a la dcha: Superlópez y Jan tan amigos.

El pasado Saló de Barcelona otorgó, en su última edición, el Gran Premio a un veterano de nuestra historieta al que hace ya largo tiempo que se debieron reconocer sus más de 40 años de carrera: Juan López, alias Jan, cuyos variopintos y carismáticos personajes, su magistral uso del color y su humor tierno e inteli-

gente han convertido en uno de los pilares del cómic de humor español. Nacido en 1939, y con debut profesional a los 17 años en un estudio de animación, Jan ha dado vida a numerosos personajes además de a Superlópez. Os invitamos, pues, a conocerle más de cerca.

Guía del Cómic: ¿Qué tebeos leías de niño?

Jan: Creo recordar haber leído algo de *El guerrero del Antifaz*, *Cuto en el Oeste*, *Anita Diminuta*, *Prince Valiant*, *Flash Gordon* y el *TBO*...

GdC: ¿Cómo surgió la vocación de hacerte dibujante? ¿Te apoyaban tus padres? ¿Cómo y dónde debutaste?

J: Era sordo desde los seis años y no podía hacer muchas cosas, dibujar era una de ellas y se me daba bien. Mi padre me instó a estudiar para delineante mecánico por eso de asegurarme el futuro, y en eso estuve hasta que a los 15 años me metí a dibujar para una fábrica de insignias de solapa. Luego encontré un anuncio en el diario solicitando rotuladores para los Estudios Macián de dibujos animados, y tuve suerte, aprendí sobre la marcha. Ahí fue donde se me despertó la vocación, si la tenía, de los dibujos animados. No pensaba hacer nada de cómics... Los dibujos animados era lo que me gustaba, hacía novillos y todo para ver *Mister Magoo* en el cine Atlántico. *

GdC: En 1959 emigras a Cuba. ¿Por qué?

J: Emigré con toda la familia, mi padre era natural de La Habana y el inicio de la revolución le decidió. Naturalmente estaba cansado de franquismo.

GdC: ¿Qué recuerdos tienes de tu etapa cubana, de tus relaciones con dibujantes de dicho país, como por ejemplo, Juan Padrón?

J: Muy buena, pase mis 20 años allí y adquirí cultura y oficio. Tenía muchos amigos colegas y mucha libertad profesional al principio, pero pronto empecé a sentirme asfixiado por la situación política, las ideas, la carencia de medios y la abundancia de "mandos" mediocres... La tendencia general a la autocensura me cortaba las ideas. A Juan Padrón lo conocí adolescente y me sorprendió mucho su talento, así que me volqué en él, lo apoye y potencie como pude enseñándole animación. Recuerdo a Virgilio, el autor de cómics número uno de Cuba, que para mí ha marcado toda la etapa de los 60 con su buen hacer y del que aprendí muchas cosas. Otros como Robe o Luis Lorenzo eran unos compañeros que aún hoy echo mucho de menos.

GdC: En 1969 vuelves a España. ¿Cómo era la situación de la industria editorial entonces?

J: Nada más llegar encontré la ayuda del director del departamento de Infantiles de Bruguera, Miguel Pellicer, amigo mío desde los 17 años. Lo encontré todo muy comercializado y con parámetros muy poco culturales pero con muchas más salidas para dedicarse a hacer cómic que hoy. Había muchos profesionales buenísimos, me sorprendió agradablemente la obra de Carlos Giménez, Usero y otros que para mi extrañeza sólo tenían salida fuera del país pese que los reeditaban aquí por agencia... La realidad es que me sentía muy confuso.

GdC: Colaboras en Bruguera, pero también en *Gaceta Junior*, *Strong*, *Trinca*, además de las catalanas *L'Infantil* y *Patufet*. ¿Preferías trabajar para una gran editorial como Bruguera o para empresas más pequeñas? ¿Es cierto que de "Don Talarico", personaje que creaste para *Strong* en historias cortas, realizaste una historia larga cuyos originales desaparecieron debido al repentino cierre de dicha revista?

J: Naturalmente estaba muy interesado en Bruguera, al ser la editorial más grande en la que

podía entrar, ya que pensaba en el futuro y quería vivir del cómic... pero al principio encontraba normas e ideas tan encorsetadas que lógicamente buscaba otros lugares donde intentar demostrar que se podía hacer un cómic diferente. Es cierto que en *Strong* tenía un álbum de Don Talarico, titulado *El castillo encantado*, completo con su portada y el color indicado listo para imprimir cuando cerró. Una vez me ofrecieron sacar fotocopias de los originales si firmaba un compromiso de no publicarlos... Naturalmente no acepte y hoy ya ni idea tengo de quién tiene en su poder ese material, desde luego sin ningún derecho. Yo solamente conservo malas fotocopias de la época y trozos del guión amen de bocetos sueltos.

GdC: Tras el cierre de las publicaciones citadas, pasas a colaborar casi exclusivamente para Bruguera, coincidiendo con el período de mayor esplendor de la casa, que paradójicamente coincide a su vez con unos niveles muy bajos del material que editaba. Tú hacías por entonces historietas rutinarias, ilustraciones de cuentos, adaptaciones televisivas como *Heidi*... todo en plan muy "alimenticio". ¿Qué recuerdos tienes de esa época? ¿Crees que el cuasi-monopolio de Bruguera ha hecho bastante daño a la industria del tebeo español?

J: Cualquier otra editorial con ese volumen de producción hubiera ido por los mismos derroteros comerciales. Yo me mantuve dentro de la Editorial Bruguera con esos trabajos esperando la jubilación del director de revistas, Rafael Gonzalez, ya que existía un sector con ganas de modernizar las cosas que me apoyaba, pero había que esperar...

GdC: En 1979 tú y el guionista Pérez Navarro os descolgáis con el lanzamiento de *Superlópez*, después de que este personaje tuviera una primera vida en 1973, en un volumen a base de "gags" sin palabras, editado por Euredit, y luego ya en Bruguera, en historietas de una página. Personalmente, me pareció como una "rebelión" dentro de la maquinaria de Bruguera, ya que la serie aparecía con rotulación y color hechos a mano, en lugar de mecánicos como era lo habitual en la casa, además de ser un humor mucho más cerebral respecto al de los Ibáñez y compañía... ¿Os fue difícil imponer esta "rebelión" dentro de una empresa tan "rígida" como Bruguera?

J: Difícil no, estaba esperando la ocasión, como ya dije, Rafael Gonzalez tenía que jubilarse, y entonces fue sustituido por Ana María Palé y con el apoyo de Miguel Pellicer, que todavía dirigía el departamento de Infantiles, pude empezar el *Superlópez* que conoces, Pérez Navarro trabajaba para mí. De hecho no todo fueron rosas, a la gente le cuesta cambiar de métodos y yo de hecho era casi el único que no aceptaba que me pusiera el color el grabador ni la rotulación mecánica, que ortográficamente hablando era horrorosa, empezaron suprimiendo los acentos alegando que las mayúsculas no se acentuaban, y yo no estaba de acuerdo.

GdC: ¿Cuál consideras tu aventura favorita de Superlópez?

J: *La Caja de Pandora*. También me tiran *Tyrannosaurus Sect* o *El Infierno*... diferentes etapas y diferentes preferencias.

GdC: Tras el cierre de Bruguera en 1986, y durante el hiato que precedió a la aparición de Ediciones B, vuelves al cine de animación colaborando en la serie *Mofli, el último koala*

* Un popular cine de barrio barcelonés, hoy desaparecido, situado en las Ramblas.

La edición de cómic en Galicia hoy 'BANDA DESEÑADA'

Por Henrique Torreiro

Qué mejor momento para echar un vistazo a la historia reciente del cómic gallego que una edición del Salón de La Coruña. Henrique Torreiro, espectador a la vez que protagonista, hace repaso a algunos de los últimos episodios de la historieta galaica. Con ganas de pelea.

Sería prolijo hablar sobre la prehistoria o protohistoria del cómic gallego, aunque ésta no sea precisamente grande. Después de algunas reivindicaciones del formato del cómic por algunos artistas, puede decirse que no sería hasta los años ochenta del siglo XX cuando comenzasen a darse los pasos hacia la edición de cómic propiamente dicha. La revista **Frente Comixario**, un proyecto fanziner, y de no demasiada duración (1988-1993), produjo sin embargo un punto y aparte, la apertura de una etapa, la conciencia de que existían por Galicia autores de cómic, lo que abría una posibilidad hasta entonces casi inédita en estos lares.

El desarrollo de iniciativas como las **Xornadas de Banda Deseñada** (desde 1989) o el Festival "Viñetas desde o Atlántico" (desde 1998) ha contribuido por su parte a dar a conocer un medio especialmente desconocido en tierras gallegas. Por otro lado, los concursos de cómic (especialmente el **Certame Ourense de BD** y el **Concurso Galego de Banda Deseñada**) han demostrado la indudable mejora técnica de los autores y la existencia de magníficos talentos gráficos, cuando no también narrativos, dentro de la producción amateur gallega, cuya salida profesional ha sido hasta ahora la ilustración, el humor gráfico y la animación.

Sin embargo, en el terreno de la edición

daba la impresión de que cada paso adelante se correspondía con otro atrás. Aunque había habido algunos intentos por ofrecer un fanzine de referencia que viniese a suplir la carencia de **Frente Comixario**, ninguno de ellos acabó de cuajar. Es ahora, con el nuevo siglo, cuando parece que algunas propuestas van saliendo adelante.

La que agrupa mayor número de personas es **BD Banda**, un proyecto dirigido por Kiko da Silva que está canalizando los últimos trabajos de varias generaciones de autores, desde aquellos dados a conocer en la época del **Frente** (Tito, Robledo) hasta los más jóvenes (David Rubín, Miguel Porto), combinados con invitados profesionales foráneos como Raúl, Del Barrio o Isidro Ferrer. Después de tres números en la calle, con una edición singular dentro del panorama ibérico -páginas en color, enlomado..., si no se puede hablar de una consolidación es por el eterno problema de la distribución, parece ser que en vías de solución.

El mismo que sufre otra interesante iniciativa de autopublicación, **Polaqia Editora**. Los de **Polaqia**, encabezados por Kike Benlloch -y en general publicados también en **BD Banda**- han editado hasta ahora el álbum colectivo **Mmmh!!**, heterogénea colección de historietas mudas, de presentación también notable dentro de la edición peninsular. Para el "Viñetas desde o Atlántico" de este

año, **Polaqia** prevé la presentación del álbum **Alter Ego**, historia de 64 páginas a cargo de Alberto Vázquez.

La edición profesional, desgraciadamente, siempre ha ido muy por detrás en Galicia, con propuestas muy tímidas, aunque -eso sí- bien respaldadas institucionalmente (lo cual no sería un problema de no ser porque el hecho de tener la edición pagada de antemano parece 'eximir' a la editorial de hacer esfuerzos por promocionarla). De ese modo, **Edicións Xerais** publicó la serie **Un misterio para Simón** (tres álbumes a cargo de Fausto, Méndez y Malvar) y hace un par de años **Cita na Habana**, primera entrega de una serie de aventuras de la autoría de Fran Jaraba, que tiene en preparación el segundo episodio.

Directamente desde la Xunta, la Dirección Xeral de Política Lingüística había apoyado la edición de una revista dirigida por Miguelanxo Prado, **Elipse**, que no pasó del primer número -a pesar de haber estado preparado el material para un segundo, por desacuerdos entre la dirección y la institución sobre el contenido del mismo.

En 1999 nació, canalizada por **Edicións Xerais**, la revista **Golfiño**, de periodicidad mensual. Esta experiencia duraría 14 números, pero adolecía de un mal planteamiento de inicio: un precio desmesurado, una apariencia física de poco empaque, una distribu-

ción bastante deficiente y un enfoque que no acababa de conectar con su público objetivo; así las cosas, resistir más de un año fue todo un logro. En cualquier caso, la experiencia estaba ahí, y si algo había por lo que felicitarse era por el empeño en ofrecer un producto enteramente autóctono, sin recurrir a historietas de agencia, lo que empezaba a conformar un conjunto de autores de cómic con una pequeña perspectiva profesional; desde luego, no quiere esto decir que el resultado fuese mejor que el ofrecido por los productos de agencia, pero el hecho de que empezase a haber una "escuela" de autores viendo por primera vez el cómic como algo a lo que dedicarse en serio era un claro paso adelante.

Con el final de **Golfiño**, parecía que se mataban, por el procedimiento del "campo quemado", las esperanzas de publicar profesionalmente cómics en Galicia por muchos años. Sólo existía la salvedad de que el cómic **La retirada de Sir John Moore**, seriado en **Golfiño**, de carácter histórico y firmado por el humorista gráfico Pepe Carreiro, iba a ser publicado en forma de álbum por **Xerais**, cosa que ha sucedido finalmente. Pero, para sorpresa de muchos, a finales de abril de este año se hacía pública la noticia de que el diario **La Voz de Galicia**, el de mayor tirada de la comunidad gallega, apostaba por **Golfiño** como suplemento semanal

CÓMIC GALLEGO EN INTERNET

ESPECIAL BANDA DESEÑADA EN CULTURAGALEGA.ORG

www.culturagalega.org/especiais/banda

Un repaso exhaustivo e imprescindible a todo lo que se ha producido hasta ahora en Galicia alrededor de los cómics. Incluye documentos, noticias sobre actividades, proyectos y ediciones, actualizado todo ello de forma periódica por el joven equipo de la web de divulgación del Consello da Cultura Galega. Con año y medio de andadura, se ha convertido en un punto de referencia obligado.

BD BANDA

www.bdbanda.com

Noticias relativas a la revista, y foro sobre cómics en Galicia.

POLAQIA EDITORA

www.polaqia.com

Proyectos y noticias de esta independiente.

SEMANA DA BANDA DESEÑADA

www.semanadabd.com

La Semana da Banda Deseñada es una iniciativa de la Xunta de Galicia que lleva exposiciones y actividades relacionadas con el cómic por los ayuntamientos de Galicia. En tres años de andadura, lleva recorridas ya medio centenar de localidades. La web incluye las versiones .pdf de la revista divulgativa que publica en cada nueva edición (en el número 2 de dicha revista puede leerse un capítulo completo de la serie **Aventura no Camiño de Santiago**).

XORNADAS DE BANDA DESEÑADA

www.xornadas-bd.go.to

Noticias y programa de las últimas ediciones. Incluye, en formato pdf., el catálogo de la Expofanzines, con contactos de fanzines gallegos y de todo el mundo.

MADRID COMICS

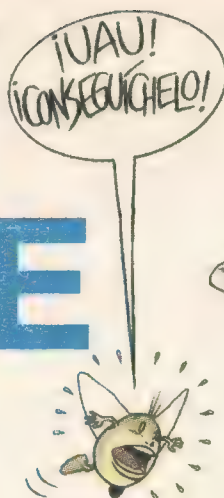
silva, 17. 28004. MADRID

tfnO. 91 559 16 02

fax. 91 559 13 64

www.MADRIDCOMICS.COM

AL ATAQUE

a la izq: **A escola de Vilaverzas**, de Miguel Robledo, publicada en **Golfiño**

a la dcha: personajes de Norberto para **Golfiño**, y debajo portadas de **Golfiño** por Fausto, y **BD Banda** por David Rubin.

de comics. Esto suponía un reto definitivo para los proto-profesionales gallegos: elaborar páginas a todo color con cadencia semanal es ya un empeño serio. El proyecto está saliendo adelante, y los resultados no son nada desdeñables: la revista aparece puntualmente en los quioscos desde el 17 de mayo, y se ha hablado de una tirada media de entre diez y quince mil ejemplares semanales, que los lectores tienen que pagar a mayores del periódico (50 céntimos), lo cual es un más que respetable éxito de público en un Estado en el que vender más de mil ejemplares de un cómic supone toda una hazaña, y especialmente en una tierra como la gallega, sin ninguna tradición al respecto.

Además, la calidad de las obras incluidas en **Golfiño** tiene una media bastante alta: cierto que aún hay varios artistas que demuestran mayor pericia como dibujantes que como autores de cómic -varios buenos dibujos adyacentes no hacen necesariamente un buen cómic, sea como sea el guión-, pero sin duda encontrarse semanal o quincenalmente con páginas como las de Andrés Meixide, Miguel Robledo o Jacobo Fernández hace que el conjunto merezca la pena. No hay que olvidar que otros nombres como los de Xaquín Marín o Miguelanxo Prado acompañan el plantel compuesto por Fausto Isorna (a la sazón director artístico de la revista), Kiko da Silva, Fran Bueno y Marilar Aleixandre, Norberto Fernández, Manel Cráneo y Carlos Amil, David Rubín, Pepe Carreiro, Xosé Tomás, Alberto Varela Ferreiro y Juan Carlos Abalde. Algunos detalles que lastraban la revista en su anterior etapa -como un excesivo tono didáctico o

el recurso a complementos o autores del mundo de la literatura para "legitimar" la propuesta desde el punto de vista cultural- parecen superados, apostando decididamente por el cómic en exclusiva.

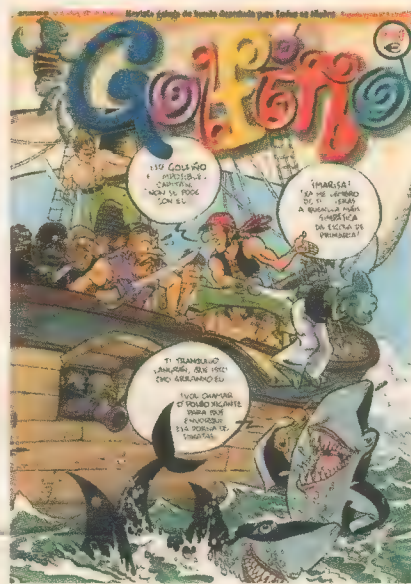
No hay duda de que esta nueva etapa de **Golfiño** marca un hito en la historieta gallega; un antes y un después, y, quizá -ojalá-, el paso de la prehistoria (o protohistoria, como decíamos al principio) a la historia del cómic en Galicia. Por el momento, muchas familias gallegas que no tenían el más mínimo contacto con el mundo del cómic -a no ser **Mortadelo y Filemón** y similares- están descubriendo no sólo que existe, sino que hay mucha más gente en Galicia dedicándose a este arte de lo que pudieran sospechar nunca.

Que de Galicia pueden salir talentos del cómic estaba demostrado con gente como Prado o Daspastoras; algunos nuevos autores están logrando que las editoriales de fuera les hagan caso -Alberto Vázquez y Benlloch van a publicar en **Edicions de Ponent** este año, por ejemplo-. Pero la lejanía de los centros editoriales (Madrid, Levante y especialmente Barcelona) hace muy difícil el contacto entre los autores gallegos y los posibles publicadores; no olvidemos que, aun en los tiempos de internet, sigue siendo imprescindible, en un porcentaje altísimo de los casos, el contacto personal con el editor para que los proyectos lleguen a interesar.

Por esta razón, entre otras muchas, es necesario que la edición de comics en Galicia sea una realidad. Si no, el talento de muchos jóvenes artistas estará perdiéndose irremediabilmente.

OTROS PROYECTOS

Algo se mueve en Galicia en el mundo del cómic. Diversos proyectos van, poco a poco, haciéndose realidad. La serie **Aventura no Camiño de Santiago**, escrita y dibujada por Primitivo Marcos, sigue su edición en forma de cuadernillo apaisado, al más puro estilo de los clásicos de la historieta, a punto de publicar su cuarta entrega (**A doncela**), por parte de la Diputación de Lugo. Kiko da Silva, con la colaboración gráfica de Miguel Robledo y por encargo de CC OO de Vigo, acaba de publicar **Maiópolis** -en homenaje al **Metrópolis** de Lang-, un pequeño álbum de cómic mudo, a todo color, para explicar a los chavales el porqué de los sindicatos a través del género fantástico. Sin abandonar el terreno de las aplicaciones didácticas, podemos dar cuenta, además, de la aparición de la revista **Bule-Bule**, dirigida por Pepe Carreiro, que incluye algunos comics de su autoría. Y sigue adelante, con la perspectiva de editar su número 9, la revista anual de las Xornadas de Banda Deseñada de Ourense, **O fanzine das Xornadas**, incluyendo como siempre artículos y comics gallegos y de fuera de Galicia.

CITA EN LA HABANA

www.whamcomics.com/habana/Cita_Habana_I.pdf

El álbum editado en gallego y castellano por Xerais tiene una muestra disponible on-line en la web www.whamcomics.com, con sede en Miami. Fran Jaraba prepara ya la segunda entrega de las aventuras de su protagonista, Maxi Torres.

OS FILLOS DO NAPSTER

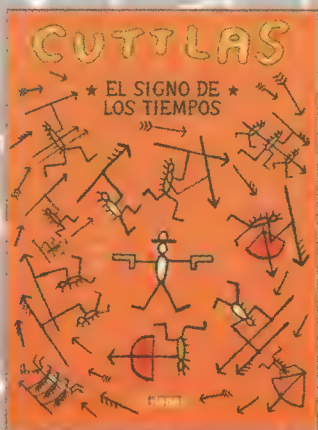
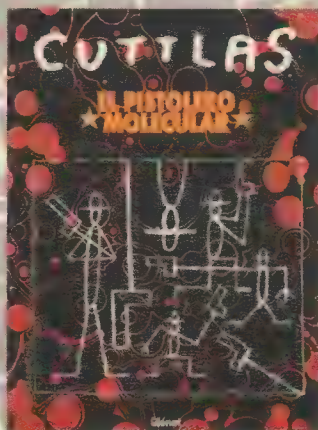
www.bravu.net/portadaprinicipal/cont_impresions/a020320ei01.html

Serie de cómic a cargo de Jano y Benlloch, dentro de la revista electrónica Bravú.

CINE DE PAPEL

www.diariodepontevedra.es

La plancha de cómic a cargo de Kohell (Fernando Iglesias), que viene publicándose desde hace tiempo en la revista dominical del **Diario de Pontevedra**, tiene en los últimos meses su versión pdf. colgada en la red (ver "hemeroteca" > domingo > revista > página 21 [en algún caso hay que buscar la página entre las últimas del periódico]). Desde hace algunas entregas, los capítulos se complementan con una tira de la continuación de la serie **Impresiones de la Isla**, guionizada por Carlos Portela.

La máxima expresión del cómic minimalista y de los tiempos que corren, de la mano de **CALPURNIO** y su hombre del oeste molecular

CUTTLAS

Glénat

Por Valentín Vañó

PERO COMO PUEDE ESTA
TIA PEDIR UNA FOTO DE
OSCAR!

SERIA PARA
HACERSE VUDU!

Y SE LA VOY A
MANDAR EN
FELOTAS!

YO TE LA
HAGO!

QUE YO TENGO
UN MAL VESTIR,
PERO UN GRAN
DESNUDO!

O: En El Papus si por lo que existía la censura. **En El Jueves** ya no porqueafortunadamente había desaparecido. La censura te estimulaba. Hacías una historieta en plan parábola hablando de una huelga, por ejemplo, y sabías que había una complicidad entre el lector y tú que la censura era incapaz de descubrir. Enviabas mensajes subliminales que la gente pillaba y luego te comentaba. Eso era gratificante. Pero más lo fue cuando el país salió de la anomalía. En aquella época los humoristas

(ayudante del insigne profesor Max de Max)

[illegible]

presenta

LOS GRANDES LOGROS DE LA MODA EN EL SIGLO XX

OSCAR.

The comic is divided into eight panels, each representing a different decade:

- Top Left (1940s):** A man with a large mustache and glasses, wearing a suit and tie, looks up with a speech bubble that reads: "LA MODA EN EL SIGLO QUE ACABA HA TENIDO MOMENTOS GLORIOSOS COMO LA APARICIÓN DEL NYLON, LAS MEDIAS DE CRISTAL, LA MINI-FALDA, LOS DISEÑOS DE CHANEL-DIOR Y BALenciAGA; EL TERGAL, LA MODA SÁCO... QUE COMO SIEMPRE SEGUÍAN LOS RICOS Y LOS SNOBS Y QUE LA GENTE NORMAL O PUEBLO LLANO COPIABA, ADAPTABA Y CONVERTÍA EN ICONOS DE REFERENCIA!"
- Top Right (1950s):** A man in a dark, short-sleeved shirt and shorts stands with a speech bubble saying "¡QUEERPO!". Above him, text reads: "Y se diga lo que se diga éstas son las prendas que pasarán a la historia: los shorts y las bermudas..."
- Bottom Left (1960s):** A man in a patterned poncho looks up with a speech bubble saying "¡A la moda de la TONI, YO NO VOY AHI!". Above him, text reads: "Los ponchos..."
- Bottom Center-Left (1970s):** A man in a large, patterned poncho is seen from behind, carrying a large bag. A speech bubble from him says: "¡ABUELA, QUE SE LE VE!". Above him, text reads: "El viso".
- Bottom Center-Right (1980s):** A woman in a dark, form-fitting outfit is sitting on the ground, looking up with a speech bubble saying "¡HORTERA ERA POCO! ERAN TOPE CUTRONES!". Above her, text reads: "Los calentadores".
- Bottom Right (1990s):** A man in a sweatshirt and pants holds a can of soda, looking up with a speech bubble saying "¡QUE NO SE DORMIA CALIENTE CON ESTO!". Above him, text reads: "El Skylama".

gráficos tenían problemas sobre todo los que hacían el chiste diario en periódicos. La gente esperaba sus chistes críticos porque eran una bocanada de aire entre tanta asfixia política y cultural. Creo que sí hacíamos una labor social. Creo que la figura del humorista gráfico en prensa es útil y necesaria para hacer gimnasia mental de buena mañana. El cafelito y ese grito crítico y mordaz contra los abusos ayudan a empezar mejor el día.

GdC: Recientemente *El Jueves* ha cumplido 25 años de vida. En el Extra que publicasteis al respecto, José Luis Martín comenta en unas viñetas que entonces no había Internet, ni ordenadores ni fax ni fotocopadoras... y se pregunta: "¿Cómo coño hacíamos *El Jueves*?" Desde entonces hasta ahora, han pasado muchas cosas. Por ejemplo, tenéis un sitio web muy completo y dinámico. ¿Cómo has vivido tú la evolución de la revista desde dentro?

O: Queda el mismo espíritu gamberro y las mismas ganas e ilusión de hacer bien las cosas. Hay gente que tiene mucha cultura, ilustración y capacidad y tiene estudios y preparación, pero no se sabe desenvolver a niveles de rutina cotidiana. No se entera de lo que le rodea. Carece de lo que a nosotros nos sobra: inteligencia emocional. Esa capacidad de adaptación al medio. Nosotros no sabemos inglés perfectamente, ni ecuaciones matemáticas, ni ingeniería financiera, pero sabemos salir de cualquier situación y sabemos tomar decisiones y somos gente de la calle que se emociona con la Rosa de Operación Triunfo y va a la huelga y paga la hipoteca y folla los sábados y sobre todo sabemos contar en un lenguaje que nos entiende todo el mundo lo que a ese mundo le pasa en sus carnes y por eso la gente nos lee. La revista ha evolucionado porque nosotros hemos evolucionado. No nos hemos estancado en torres de marfil, ni en tertulias y cenáculos. Vivimos la vida y la contamos. Nada más. Quizás los demás no lo supieron hacer y por eso cerraron. Piensa que para la inteligencia del país nosotros no existimos. Pero para el pueblo llano, sí. Ahí están los 80-90 mil ejemplares vendidos cada semana y los 120 de los extras y los 250 del extra 25 años.

GdC: ¿Habéis tenido momentos malos en los que pensarais que la revista se iba a pique por problemas de ventas?

O: Nunca. El único fue cuando Zeta nos comunicó que cerraba la revista en el 82 y no fue por ventas, era porque tenía unos proyectos de futuro en los que no encajaba una revista de humor. Entonces nosotros, que sí creíamos en el producto y en nuestras capacidades para tirarlo adelante, la compramos y hasta hoy.

GdC: ¿Qué sentimientos tienes con respecto al Perich e Ivá, dos ilustres que ya nos dejaron?

O: El de admiración rendida y total. A Perich por esa capacidad única que tenía de resumir la actualidad en un palmo de papel, a veces sólo con un dibujo sin palabra alguna. Por esa acidez y esa mala leche que tenía para denunciar y alertar conciencias ante el abuso. De Ivá envidié su extraordinaria manera de contar una historia y su fecunda imaginación. Nadie como él ha descrito la mili y el Ejército. El día que me muera le voy a arrear una patada en los cojones al que me venga a recibir para llevarme al Juicio ese que nos han de hacer por permitir que Ivá y Perich, gente tan necesaria, muriesen a temprana edad e hijos de puta como Pinochet y muchos más innecesarios sigan vivos.

GdC: ¿Qué requisitos se "exigen" para ser colaborador de *El Jueves*?

O: Saber contar una historia que se entienda bien, tener capacidad crítica, rigor y de análisis. Saber dibujar un poquito. No hacer faltas de ortografía graves y ser rápido, brillante, capaz y sorprendente. No insultar por que sí, contrastar la veracidad de las informaciones y no reírse de las incapacidades físicas y psíquicas de la gente.

GdC: ¿Qué han aportado autores jóvenes como Monteys o Fontdevila a la revista?

O: Este es un oficio que se acaba porque la gente joven está por otros rollos. Les gusta más el cómic, el manga y el ordenador, que hacer dibujos críticos sobre lo que ocurre en el país. La prueba la tienes en que yo después de 31 años haciendo dibujos de crítica deportiva sobre el fútbol español y el Barça en particular en *Barcelona Deportiva*, *Tele/express* y *El Periódico* ahora lo he dejado y nadie ha ocupado mi puesto. Por eso saludo esperanzado la aparición de gente joven que quiera recoger la antorcha de este oficio y aporte entusiasmo y nuevas ideas. Monteys y Fontdevila van sobrados de ellas. Quizá les falte la mala leche que tenemos los antiguos, pero creo que ya no es necesaria. Ellos saben contar lo cotidiano excelentemente y conectan muy bien con las nuevas generaciones de lectores.

GdC: Un tema que me intriga es el del posicionamiento de *El Jueves* con respecto al cómic o historieta. Por lo que tengo entendido vosotros siempre habéis preferido llamaros humoristas gráficos y no autores de historietas.

O: La diferencia la vas a ver enseguida. A la redacción acude a las once de la mañana un chaval que dibuja de puta madre. Decidimos incorporarlo y le decimos que haga una historieta sobre la invasión marroquí del islote del Perejil. El tipo dice que bien, que entre que piensa el guión, lo encaja a lápiz, lo entinta y tal que traerá la historieta dentro de tres semanas. Al pollo se le recuerda que esa historieta, de rabiosa actualidad, se debe entregar antes de las cuatro de la tarde de ese mismo día. Ahí está la diferencia. En el cómic tienes todo el tiempo del mundo para contar historias intemporales y en una revista de actualidad no. A mí en *El Periódico* me han llegado a decir "tienes siete minutos para dibujar el chiste sobre el Barça" porque entre prórrogas y penales se iba consumiendo el tiempo de cierre y en esos siete minutos has de parir algo que sea más brillante, crítico, mordaz, satírico e iconoclasta que el anterior chiste para no bajar el listón y que la gente al día siguiente te lo celebre. Parece fácil, pero este oficio es duro.

GdC: ¿Cómo ves el presente y el futuro de *El Jueves*?

O: Bien. Mientras aparezcan nuevos dibujantes y el país genere noticias, esto no tiene fin. Porque esa es otra que no he comentado. Nosotros hacemos dos reuniones del consejo de redacción a la semana y en 25 años jamás nadie se ha presentado con un folio en blanco. Al contrario. Todos llevamos dos o tres llenos de ideas y sucesos que merecen comentario y que a veces porque se generan nuevos quedan en el olvido con gran pena por nuestra parte y de esto tiene la "culpa" este maravilloso país que continuamente está pariendo animaladas de todo tipo, ya sean deportivas, el Barça es una fuente inagotable, como políticas, económicas, sociales, del corazón, etc. Trabajar en España es la hostia para nuestro oficio. Imagina lo que debe sufrir un suizo o un noruego. Allí nunca pasa nada y aquí no damos abasto.

GdC: Un par de preguntas a nivel personal. ¿Qué sensación tiene un humorista como tú al ser homenajeado como te va a ocurrir estos días en La Coruña?

O: Una pena muy grande por no poder ir por los días estivales y miedo porque los homenajes te recuerdan la edad y los pocos teledíarios que te quedan. Gracias, de todas formas.

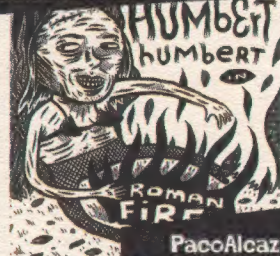
GdC: Y en fin, ¿cómo es posible que no se te hayan agotado los temas para el Profesor Cojonciano después de tanto tiempo? ¿Te has sentido cansado alguna vez o tienes ideas para otros 25 años de Cojonciano?

O: A esto te respondo con lo anteriormente dicho. Yo llevo comentando 25 veranos y cada uno ha sido diferente y ha habido algo nuevo. En éste está lo de Popstars, el Aserejé, el que en los pueblos costeros del sur de Francia han prohibido pasear en bañador por las calles, el turismo romántico, la falta de glamour, el ombligo al aire, los pantalones de regar que llevan los tíos, el camping y las nuevas tecnologías, las fiestas pijas, la invasión rusa, esa manía de que tiene que venir turismo de calidad ¿es que la purria no tenemos derecho a vacaciones o qué? La programación de las teles en verano, el voleypalya, el ajuste ministerial, la boda de Jesulín, el primer verano con euros. ¡Es imposible que se te agoten los temas! ¿Y ves? La mitad no los podré comentar porque sólo tengo cuatro semanas ya que en septiembre habrá que comentar la vuelta, el nuevo curso, la boda de la hija de Aznar, la Operación Triunfo 2, etc... ¡Esto es la hostia!

La línea más corta entre la mente de estos autores y tu estómago solo pasa por un sitio: **recto**

Incluye el lanzamiento musical del año

Paco Alcázar y Miguel B. Núñez en su faceta musical

La Guía del Cómic sortea 15 camisetas **TOONAMI** entre sus lectores

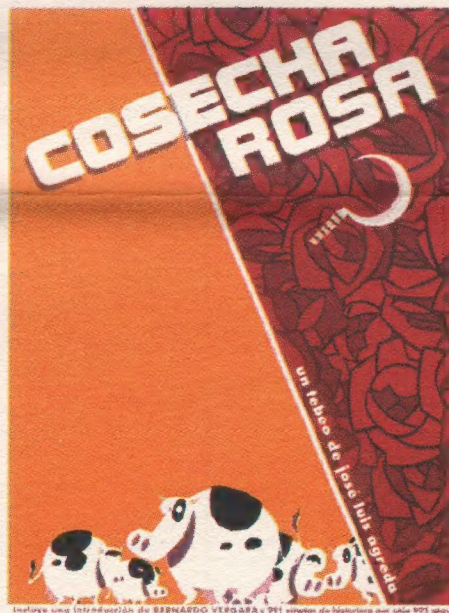
Sólo tienes que enviarnos por correo convencional

(Under Press/Cómic C/ Augusto Figueroa, 17 28004

Madrid) o electrónico (editorial@undercomic.com) una lista

de al menos tres de las series que se programan en el

espacio Toonami del canal **CARTOON NETWORK**

Premio Mejor obra
Salón de BCN 2002
Jose Luis Agreda

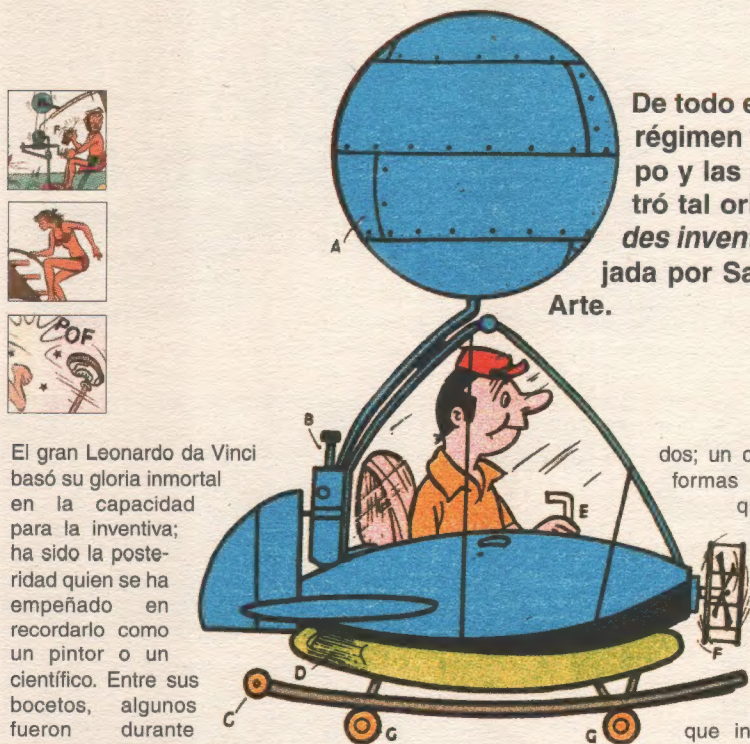
Una revisión de la novela de Dashiell Hammet en tono romántico... Una historia coral que explora la forma en que el tejido social afecta al individuo... en la que se narra de forma descarnada el fracaso personal y colectivo... la imposibilidad de alcanzar la felicidad y la búsqueda de sustitutos de esta... Las vacas son el elemento externo que viene a perturbar el orden establecido y...

GENIO Y DEMENCIA EN EL T(E)B(E)O

Un doctor loco y un artista total

Por Ignacio Armada

El gran Leonardo da Vinci basó su gloria inmortal en la capacidad para la inventiva; ha sido la posteridad quien se ha empeñado en recordarlo como un pintor o un científico. Entre sus bocetos, algunos fueron durante siglos catalogados como estudios de arquitectura o de maquinaria militar. Sólo el tiempo y estudios posteriores, de hace sólo unos años, han revelado que se trata de ingenios destinados al ejercicio de la gastronomía, como su máquina gigante para moler ajos, una picadora de carne de vaca donde se introducía al animal entero, vivito y coleando, diseños de maquetas de basilicas que en realidad eran moldes para gelatinas, una trampa para matar ranas escondidas en las barricas de agua, o el esquema de una construcción gigantesca que semejaba el castillo de los Sforza, y que sirvió para cocinar un pastel de uvas y frutos secos de decenas de metros cuadrados. Da Vinci no sólo era un talento inquieto en el terreno de las Bellas Artes, sino que también lo fue en el de la buena mesa, convirtiéndose en el jefe de cocina de la taberna de Los Tres Caracoles, y socio de Sandro Boticelli en la de Las Tres Ranas.

Siglos después, Leonardo hubiera encontrado un alma gemela en otro gran artista, el guionista y dibujante Sabatés. Como él, Ramón Sabatés i Massanell trató de acercarse a diferentes disciplinas con afán experimental y espíritu revolucionario. Hijo del pintor Ramón Sabatés Malla, y padre a su vez de la dibujante María Sabatés, que también deambuló por el *TBO*, Sabatés exponía sus cuadros en París con veinte años recién cumplidos, y ya por las mismas fechas se embarcaba en la aventura del semanario infantil más longevo y trascendental de nuestro siglo XX: el *TBO*. Su época fue de trabajadores a destajo, como ocurrió con la generación Bruguera, y con la mayoría de los profesionales de este medio entre los años treinta y los setenta. Sabatés fue un autor muy prolífico, y de estilos y recursos varia-

De todo el panorama de historieta gráfica infantil y de humor que pobló de viñetas el régimen franquista, pocas revistas tuvieron la trascendencia, y el alcance en el tiempo y las generaciones, que detenta para sí el *TBO*. Y casi ninguna creación demostró tal originalidad, a lo largo de los años y las páginas, como la sección *Los grandes inventos del TBO*, presentada por el Doctor Franz Copenhague, y diseñada y dibujada por Sabatés, uno de los genios infravalorados de la Historia de nuestro Noveno

Arte.

dos; un cultivador de formas de humor que entonaban bien con la crueldad cainita propia del humor de la postguerra, pero que incluían además ideas disparatadas, planteamientos cercanos al humor codornicesco, y un amor por la mecánica que, en la España desmantelada e infracientífica de la primera postguerra, se movía entre lo vanguardista, lo ingenuo, lo irónico y lo delirante.

Su trabajo como guionista y dibujante para colecciones de cuadernos en la década de los cuarenta le hizo deambular por todos los géneros, asumiendo en ocasiones seriales completos, y en otras sólo episodios: *El intrépido Arizona*, *Aventuras del Capitán Microbio*, *El patito Mac* o *La familia Tragaperras*. La especial dedicación al género infantil se aprecia también en sus dibujos e ilustraciones para colecciones de cromos - *Caperucita Roja* - o para editoriales del ramo, tales como Orbis, Mateu, Toray, Roma... Pero sus trabajos más recordados corresponden con las secciones y personajes fijos que diseminó entre la II República y los años cuarenta, cincuenta y sesenta, por revistas del fuste de *Pulgarcito*, *Florita*, *Nicolás* o *Tío Vivo*. Allí aparecían *Sinfulto Sindetikón*, *El sabio inventor Don Máximo Atontado*, *El mago Perejil*, *La página de la abuelita*, *Toro sentado*, *Nariz sucia* y *Calzón corto*... En 1936, en las páginas de *TBO*, que fue su hogar creativo más intenso, concibió la sección *El profesor Franz de Copenhague*, que tendría su continuación a partir de 1942 con *Los grandes inventos del TBO*, en la que reformuló la idea y la convirtió, de una narración de una página con numerosas didascalias y viñetas muy está-

ticas, a la exposición semanal de diseños a doble página, con texto explicativo y comentarios mordaces.

Los grandes inventos... era una fiesta de la fantasía, una reivindicación del maquinismo más libérrimamente imaginativo, a través del cual, hoy, podemos captar las zozobras e inquietudes de la sociedad de entonces respecto a los avances tecnológicos y el desarrollo del confort. El Dr. Copenhague, durante cuatro décadas, ingenió absolutamente de TODO, adaptándose a cada momento histórico y a los objetos o los usos y costumbres que entonces llamaban la atención: cafeteras automáticas; máquinas ciclópicas para instalar en las playas con el fin de obtener refrigerios; porrones de vino que se podían emplear sin dejar de trabajar, en los tiempos en que ser alcohólico era toda una forma alternativa de vida; artículos para resolver los problemas de las amas de casa, compatibilizando las labores en la cocina con la limpieza del hogar o la gimnasia sueca; monedas cuadradas para evitar que rodasen y se perdiesen; automóviles impulsados a vela; poleas sofisticadas para estacionar los mismos en vertical, colgándolos de farolas, cuando el aparcamiento empezó a convertirse en un problema...

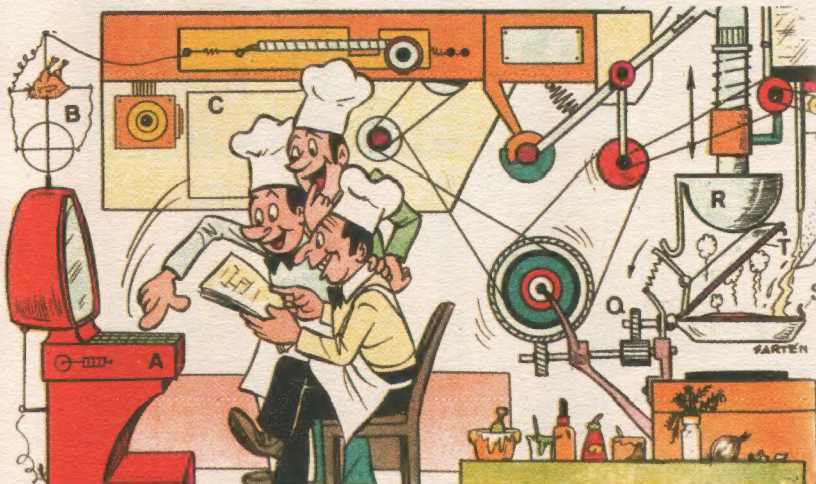
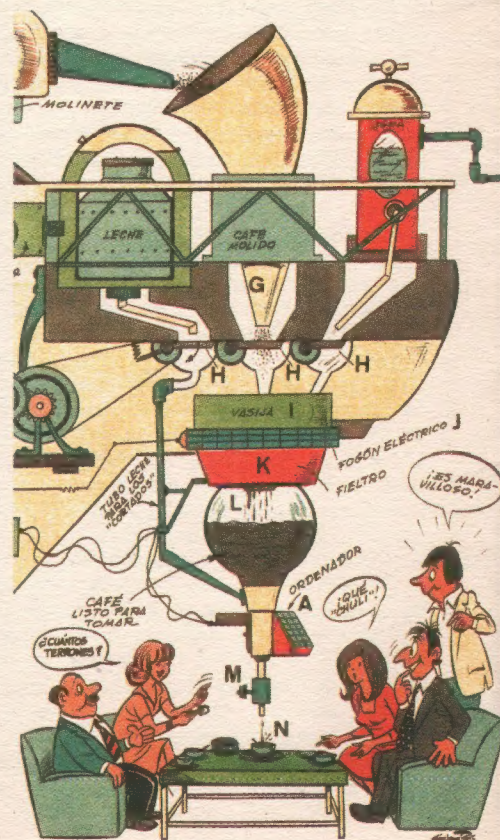
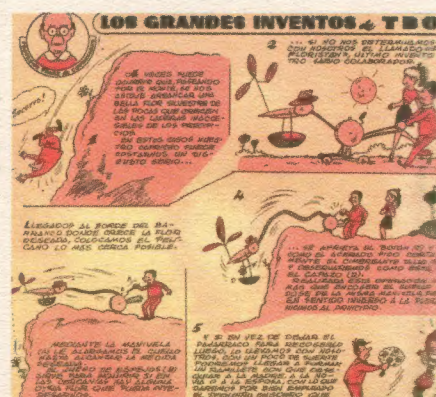
Aparte de Sabatés, en ambas series participó también Marino Benejam, el autor más importante y representativo de *TBO*, mientras publicaba *La familia Ulises* o *Las grandes cacerías de Eustaquio Morcillón*, y desde 1944 se encargaba de diversas secciones. Como también metieron lápiz y pincel (Francesco) Tur, famoso por su carrera como animador -*Érase una vez*, trabajos en Estudios Chamartín o la serie de cortometrajes de *Don Clenque*- o Nit (Joan Macías), dibujante habitual de *Gente menuda*, *Pocholo* o *TBO*, que asumió la continuación de *Los grandes inventos*... cuando Sabatés se retiró.

El *TBO*, que había nacido en tiempos de la I Guerra Mundial, se convirtió en una referencia y un modelo por imitar a partir de la incorporación, en los años 30, de estos artistas. A pesar de que fue siempre una publicación con mucha resistencia al cambio o la innovación, tuvo siempre un gran éxito (más de un cuarto de millón de ejemplares desde entonces, y durante décadas). La razón se encontraba en sus hábiles colaboradores, en su precio bajo, una estética y una plástica muy llamativas, y un humor atrevido pero aposen-

tado en los gustos de las incipientes clases medias. En este sentido, la obra de Sabatés constituye una rara avis, no sólo en el cómic de la época, sino en la misma revista que le daba cobijo. Su originalidad descansaba, entre otras cosas, en el simple hecho de

que *TBO* era una revista abigarradísima, de esquema confuso y un radical *horror vacui*. Sabatés, sin embargo, es un descanso para la vista, un artista despejado, con grandes trazos, sencillos y armoniosos, especialmente a partir de sus años de mayor actividad en la década de los 40. Tampoco es ajeno el que, siendo como era una revista de humor proto-burgués, *Los grandes inventos*... fueran una ensoñación anárquica, una ironía industriosa sobre las comodidades del público lector y sus pretensiones de arañar algo de ciencia aplicada.

Algunos de aquellos inventos inútiles fueron fabricados y depositados en el Museo del Juguete de Figueras, traicionando con ello, en un sentido teórico, la finalidad de los mismos, que no era otra que ser precisamente imposibles, como los objetos de Carelman o los dibujos de Escher. Ahora, que a Sabatés le han surgido imitadores en rincones tan remotos como Estados Unidos o Japón, hay que recordar lo que escribió Oscar Wilde hace más de cien años: "Todo arte es [y debe ser] completamente inútil".

¡Entra en el salón
de Los **Simpson**,
fotografíate con ellos
(11.30 y 17.30 horas)
y gana miles de **premios!**

Te esperamos en:

Gijón

(Feria de Muestras)
Sábado **10** de agosto

A Coruña

(Playa de Riazor)
Viernes **23** de agosto

Jerez

(Centro Comercial Jerez Sur)
Sábado **7** y Domingo **8** de septiembre

Valladolid

(Feria de Muestras)
Viernes **13** de septiembre

Barcelona

(El Triangle, Plaza de Catalunya)
Viernes **20** de septiembre

Sevilla

(Tienda de Supercable)
Avda. de la Buhaira 11-13
Viernes **27** de septiembre

Basauri

(Campaña de Euskaltel)
Sábado **5** de octubre

Zaragoza

(Feria de Muestras)
Viernes **11** de octubre

Bienvenido a
FOX
la casa
de
los SIMPSON

Los Simpson
Todos los días a las 15.30 y 22.00 horas

→ **FOX**

CANAL DIGITAL
DIAL 17

ONO
DIAL 9

aunacable
DIAL 24

TeleCable

RETECAL
DIAL 14

R
DIAL 16

Euskaltel
DIAL 23

rekena
DIAL 16

eteriojo
DIAL 16

Televisión para gente despierta

VAMPIROS EN VERANO

CALLE 13

EL CANAL DE SUSPENSE Y ACCIÓN

www.calle13-es.com